如何看懂宝贝的画

用艺术陪伴孩子成长

［美］玛里琳 · JS · 古德曼_著　肖琦_译

中信出版集团

VISIT...

LANZAROTE Caliente.COM

如何看懂宝贝的画

用艺术陪伴孩子成长

[美] 玛里琳·JS·古德曼_著　肖琦_译

中信出版集团

版权信息

书名:如何看懂宝贝的画：用艺术陪伴孩子成长

作者:[美]玛里琳·JS.古德曼

译者:肖琦

出版时间：2019-12-01

ISBN:9787521711899

中信出版集团制作发行

版权所有·侵权必究

“行走的草莓”，作者奈利，5岁多。这幅可爱的作品重新想象了大草莓和小草莓之间的关系，它们看上去很快乐，无忧无虑。

前言

我们在观看儿童画作的时候都看到了什么呢？家长、孩子的抚养人和其他成年人在看到小朋友的画作时，会感到快乐并被其吸引，但又常常忍不住疑惑孩子们为什么画画、何时画画，以及如何画画。举个例子，为什么刚刚学步的孩子看起来那么喜欢乱涂乱画？为什么5岁的孩子喜欢在纸上画流线型的图案？为什么小孩子画的房子都有尖尖的屋顶、烟囱和镶嵌着玻璃的窗户，黄色的太阳都有向外辐射的线条？又比如，为什么10岁的孩子只喜欢照着动漫作品里或时尚杂志上的形象画画，而不画其他内容？如果作为家长的你也有上述疑惑，那么，这本书正适合你。

对于年龄在2~12岁的孩子来说，通过艺术表达自我十分重要。孩子将绘画当作一种视觉语言，通过这种语言的帮助，在思考中学习，在成长中不断进步。他们的艺术创作中包含着一些线索，比如，他们的喜恶、恐惧以及期许等等。而这些线索中，最重要的内容是孩子们在乎、理解或掌握的东西。他们在绘画中认真地尝试着勾勒周边环境，表达感受，并通过真正有意义的方式进行呈现。这些作品揭示了孩子在某个时间点上的所见、所想和所感。很幸运，家长只需要通过观看孩子的创作过程和画作成果，就能了解到孩子的很多想法。

通常说来，儿童会从2岁开始自然而然地涂涂画画。在最初的阶段里，他们只是享受着动来动去，拿着蜡笔在纸上一通乱戳的感觉。但是，用不了多久，他们就会发现，原来自己的行为与画出的标记之间存在着某种联系。再过一段时间，他们笔下的线条会变成形状，形状会组成图案，甚至有一些涂鸦会让人不禁联想到真实生活中某件能叫上名字的物品。在这个阶段里，孩子不断学习运用线条和形状，并在此基础上，形成自己的视觉化表达。然而，再大几岁后，孩子又会渐渐失去对画画的兴趣，不再运用绘画的方式来表达自我，而是转向写作、语言表达、运动、游戏和其他社交行为，时至今日，还包括数字化交流和在线交流等。除此之外，那些还在画画的孩子则立志尽可能还原物品面貌。只有一小群孩子，他们或是很有天赋，或是深受鼓舞，才会在青春期后再次拾起画笔。

为什么创作对于孩子来说如此重要？因为他们能从创作过程中学到很多东西。艺术是儿童成长过程中不可或缺的部分。通过它，孩子能够独立地去发现、探索、尝试和学习，哪怕这种学习只是简单地拿起蜡笔，稍稍施力，画出一些不同的标记来。艺术创作，或者说具体到运用不同材料作画，能够鼓励孩子去理解自我和周遭环境，让他们描绘出自己的想法和经

历，帮助他们解决问题，掌握创作和批判性思考中的必要技能。这可以帮助孩子形成积极的自我认知，让他变得快乐、无虑和勇敢。如果你对此有所怀疑，不妨回想一下自己以前在幼儿园时，每当被人鼓励着用创造性的方式表达自我的时候，那种感觉是多么开心。

在为本书收集资料的过程中，我有机会和一些家长、孩子的抚养人聊了聊孩子们的画，并有幸在此和读者共同分享其中的部分作品。除了我的主要调研对象——2~12岁孩子的家长——我还采访了一部分年龄更大的孩子的家长。他们十分有心地保留了一些孩子早年的画作，其中有几个孩子，如今已经成为艺术家、工程师或建筑师。与此同时，我还了解了一些孩子的绘画行为。最让我震惊的是，不少家长都告诉我，他们的孩子只在上学的时候画画。对此我想表达的是：第一，不鼓励孩子在家画画会传达出一种奇怪的讯息，仿佛在说“我们并不在乎你看重什么、想表达什么、在思考什么”，哪怕事实并非如此。第二，虽然幼儿园阶段每天都会有绘画、填色等美术活动，但是只要孩子正式入学后，这些内容就不再是他们的每日功课。幸运的是，至今为止，美术课仍然是英国小学教育体系中的必修课程。然而，在其他的一些地方，这些课程却越来越被认为是非必要性的“门面”工程，没有其他课程那么重要。很不幸，近几年来，美国提供专门美术课程的小学数量急剧减少。缺少资金支持是导致这种现象的原因之一。同时，这一现象也反映出，美国如今越来越迷信于标准化测验的分数。在大部分地区，由合格的美术教师教授的小学美术课程已难寻踪迹——此外还存在美术工具（如蜡笔和纸）短缺等问题。家长需要弥补这些缺失的体验，为孩子提供一定的支持，保证他们的成长和发展。

本书中穿插了不少图画，这些都是不同年龄段的孩子使用不同绘画材料创作的艺术作品。如今的儿童美术工具远比以往更加丰富，即使是小小的蜡笔，也不再是简单的彩色蜡笔，它们变得更加复杂。有一些画作一看便知道是用颜料堆出来的，与成年艺术家不同，孩子并没有学习或研究过如何提升自己的画艺。几乎所有的小朋友都曾有用水彩笔进行填色的体验。在纸上进行大面积的填色，常常会比使用纤细的蜡笔、马克笔作画更加简单。因此，本书中使用了不少填色画画的例子。

《如何看懂宝贝的画》共分为三个部分，可供那些想要了解儿童画作的家长阅读。但本书中既不会提供儿童绘画简易教程，也不包含手把手指导孩子进行绘画和手工创作的指南；相反，本书意在为父母提供简洁的信息，帮助他们读懂2~12岁孩子画作的意义和价值，分阶段描述孩子在自然成长过程中，身体、情绪、智力、社交和审美等方面的转变如何体现于他们的绘画中。

第一部分“为什么画画？”是解读儿童绘画。其中，重要的讨论内容有：儿童在绘画过程中的自然冲动，以及绘画对他们全面发展的影响；如何判断

孩子的画作是否为艺术创作；儿童创作灵感的来源；恼人的孩子注意力分散的问题；孩子为什么会将绘画当作视觉性语言。此外，这一部分进行了简单的总结，我们将从中认识那些早期从事儿童画作研究、收集及阐述相关信息的前辈，并了解孩子的画作与认知发展和通识教育的关系。

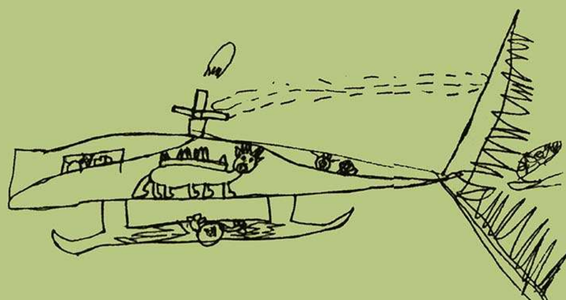
第二部分“何时画画？”为家长提供了一份贯穿孩子艺术表达发展期的指南，指出了孩子在艺术发展不同阶段里画画内容以及画画方式的显著特征。

第三部分“如何画画？”就家长如何鼓励孩子在家画画提供了一些现实性的建议，如提供适合的空间、材料和时机，树立正确的态度和提供相关的支持等。本部分还就儿童绘画展览和比赛、填色绘本、描红及模板等带来的问题，给出了注意事项，并就儿童电子绘画程序和设备，提供了一些相关建议。此外，书中还就如何更有意义、更充满趣味地参观艺术博物馆，为家长和孩子提供了丰富的建议。与孩子一起置身于全新的艺术体验中，与他们共同讨论，能帮助他们发展想象力和创造力。这些经历能帮孩子不断成长，增长知识，并鼓励他们调动所有的感官去感受和享受身边的世界。

第一章

为什么画画？

解读儿童绘画

每个孩子都是艺术家。
问题在于长大后如何让他们继续成为艺术家。
巴勃罗·毕加索（Poblo Picasso）

小朋友常常会有一种与生俱来的渴望，想要创意地表达自我，而且确实也有很多人会被他们的创意输出所吸引。纽约现代艺术博物馆（Museum of Modern Art）的前任首席油画和雕塑策展人柯克·瓦恩多（Kirk Varnedoe）曾写道，20世纪的艺术家特别喜欢儿童艺术作品，不仅是因为在一些浪漫的西方观点里，童年是最天真无邪的阶段，也是因为人们认

为，孩子表现出来的那种坦率和直白源自一种没有枷锁的“思想语言”。没有人会拿孩子的涂鸦和绘画与现当代艺术家深刻又精致的作品相比，但我们不妨也看一看超现实主义艺术家安德烈·马松（Andre Masson）的自动主义[注]画作、行动绘画派[注]画家弗朗兹·克莱因（Franz Kline）或杰克逊·波洛克（Jackson Pollock）、画风潦草像涂鸦一样的塞·托姆布雷（Cy Twombly），又或者是笔触凌乱的抽象派画家朱莉·梅雷图（Julie Mehretu）的画作，便能感觉到二者之间的内在联系。

---

1. 自动主义，主要指艺术家在创作过程中规避自己的理性思考，主要靠潜意识来进行即兴下笔，创作过程存在一定的偶然性和自动性，最终作品大都偏抽象化或超现实主义。——译者注
2. 行动绘画派，又名动作画派，艺术家用泼洒画法进行随性创作，作品多属抽象现实主义。——译者注

谁在研究孩子的画

19世纪中期以前，很少有人会认真地去研究儿童绘画，这主要是因为绘画普遍被认为是一项不会惹什么麻烦的活动，而孩子也不过正好喜欢画上几笔。尽管如此，仍有一批善意的早期教育改革者支持孩子在校学习绘画，他们认为适当的指导能够帮助孩子提高书写水平，并培养他们掌握一些可能对日后从事相关行业工作有所裨益的技能。

19世纪晚期至20世纪早期，一种新气象席卷了欧洲和美国。部分社会改革者试图改善健康、福利以及最为重要的儿童教育问题，他们相信，通过这样的努力可以从整体上提高整个社会的综合状况。由此，一项旨在检查正常儿童的发育情况的儿童研究实验教育性活动出现了。这项活动最早包括了一系列的相关利益方，如教师、父母、牧师、心理学家、学校管理者、学校辅导员、内科医生和精神科医生等。之后，在儿童发展学不断发展，并成为一项颇有声望的学科的过程中，实验学校成立起来了，这为对照观察和研究提供了更多的可能性。考试模式不断演进并得到规范，特别是那些以检测智力水平和学业表现为代表的考试。以前，非专业人士的观点尚能在教育运动中占有一席之地，彼时则被排除在外。

大约在同一时期，人们也对绘画到底是如何与创作者相互关联的这个问题越来越感兴趣。举例来说，在欧洲，有很多医生相信患有精神疾病的成年病人的画作能够被用作诊断参考。在这一理论中，绘画能够反映病人的心理状态，因此也有可能被反过来用于帮助病人康复。

与此同时，还有一群收集、展览、研究并论述儿童绘画的相关人士，但是他们的观点常常会带有一些主观色彩，有时候使用的案例也比较有局限性，甚至在个别案例中，作者只使用自己孩子的绘画作品。意大利艺术史学家科拉多·里奇（Corrado Ricci）曾经组织过一次由1 250幅儿童画作组成的展览。他的重点是对这些作品进行系统的分析和分类，由此，1887年，他出版了第一本关于儿童绘画的书籍，即《孩子的艺术》（*L'arte dei bambini*）。与此同时，英格兰的心理学家詹姆斯·萨利（James Sully）和著名的艺术教育家埃本泽·库克（Ebenezer Cooke）也开始就儿童创造力和儿童绘画发展过程进行归纳，并发现儿童的绘画作品会随着他们不断成长而变得更加具象和写实化。奥地利维也纳的艺术教育家弗朗茨·齐泽克（Franz Cižek）坚定地认为，孩子创作的作品是“艺术创作最早和最纯粹的源泉”，他发起了儿童艺术运动（Child Art Movement），并于1897年开创了青少年艺术课程（Juvenile Art Class）。

20世纪早期，开始研究与论述儿童绘画的哲学家、心理学家、理论学家和教育工作者的队伍不断壮大，他们中的大部分人都会选择采用相对科学的方法进行研究，以获得更加准确的（及令人信服的）结果。同时期里，精神分析领域出现了两位先驱：西格蒙德·弗洛伊德（Sigmund Freud）和卡尔·荣格（Carl Jung）。一些研究者钻研儿童绘画，研究不同年龄段儿童的绘画内容与绘画方法之间的联系。人们认为他们的发现可能会对教育产生重要影响。有不少研究都会将儿童绘画发展定义和描述成三个一般性阶段：1.涂鸦期；2.图式期；3.自然期或写实期。另有一些人则致力于研究儿童绘画如何运用于评价儿童的智力、成长和个性。

20世纪20年代，伦敦郡议会教育部门的心理学家西里尔·伯特（Cyril Burt）爵士将绘画者年龄与其认知发展联系起来。他在著作中写道，“绘画表现”是最令人信服的心理发展指标之一，尤其是针对那些无法通过写作或口语表达自己的人。换句话说，这些表现既不属于语言学范畴，也不属于算术学范畴，其优势在于它们并不依赖于儿童是否能够掌握或者使用字词或数字等抽象符号。除此之外，在观察同一个孩子一年内不同画作的过程中，伯特还发现，儿童心理、身体和想象力方面的成长也可以在绘画中表现出来。

4年后，美国儿童心理学家弗洛伦斯·古迪纳夫（Florence Goodenough）开始尝试用非言语类指标进一步补充标准化的智力测试。她发明了如今有名的“画男人测试”［1950年，戴尔·哈里斯（Dale Harris）首先调整了这个测试，使之变成更加中性化的画人测试；其后，他又在1963年将这种测试优化为古迪纳夫–哈里斯测试］。这项测试被用于评估儿童智力水平，即孩子的视觉、认知和动作技能，具体的方法是要求孩子画一个人物形象。画出来的作品，会以人物特征和还原度为标准（如有几只耳朵或每只手有几根手指），并参考不同年龄儿童对人物典型特征分辨能力的平均水平进行评分。尽管这项测验后来经过了多次修改，但利用儿童描绘出的人物形象来衡量他们的智力、洞察他们的心理和情绪的方法，由此变得大受欢迎并广为流传。心理学家和治疗师尤其喜欢这种方法。与此同时，其他类型的绘画测试，即现在被视为“心理测试法”的方法，也发展成辅助心理学研究和评估的工具。

尽管有很多人在研究和论述儿童艺术、儿童艺术发展和儿童艺术教学等内容，但在所有关于儿童艺术化表达的教科书里，维克多·罗恩菲德（Viktor Lowenfeld）1947年出版的《创造与心智的成长》（*Creative and Mental Growth*）最受青睐。尽管罗恩菲德去世后，人们曾多次更新和修改该书，1987年W.兰伯特·布里坦（W.Lambert Brittain）还曾增补过一版，但这本书如今仍然在艺术教育领域拥有重要的影响力，并被认为是具有开创性的作品。

杰西，8岁，在家作画

孩子为什么画画？

每个孩子生来都渴望创作。无须任何鼓励，孩子就会自然而然地产生一种强烈的欲望，想要写写画画。父母和照顾孩子的人可以通过为他们提供适龄的绘画或写作工具和便于活动的场地（倾向于成年人能够照看到的地方）的方式，鼓励孩子进行创作。

小朋友第一次在纸上画出记号的时候会感到高兴，这种感觉与他们走出第一步、说出第一句话的骄傲和满足感类似，哪怕他们能使用的词汇非常有限，也并不影响这种感受。有一些孩子长到18个月左右，就可以涂涂画画，此时的他们不断成长，身体持续发育，多种能力和技能都会发展起来，包括运动能力、语言沟通、社交情绪、思考学习（认知）等方面。对于大多数孩子来说，绘画是一场冒险、一种学习体验，或者更进一步说，是他们表达自己感受和情绪的方法。等他们再长大一些，绘画就可以帮助他们梳理和理解周遭的世界，弄清楚自己的感受。他们可以尝试形成自己的符号和想法，并通过视觉化手段把它们表现出来。布里坦曾说过："美术活动不仅能够反映孩子的内心世界，也能反作用于孩子的内心世界。"

幼儿通过感官和肢体活动来感知和理解环境。艺术，尤其是绘画，可以让儿童运用和提升自己的感觉体验，探索和理解周遭事物。对孩子而言，不仅绘画时的肢体移动能让他们感觉良好，哪怕只是拿起诸如画笔、荧光笔或纹理画纸这样的美术工具，也会让他们心情舒畅。

特别是对那些受词汇量限制的小朋友来说，绘画是一种通用语言，能够有效地帮他们表达和与他人交流自己的观点，获得的知识、想法和感觉。让孩子开发他们的视觉语言，能够让他们实现语言学层面的成长，从而掌握日后在阅读和写作中需要的一些技能。随着孩子不断写写画画，他们会意识到，绘制的符号能够映射一些现实生活中的事物。很快，孩子就会告诉别人，自己画的一些圆形图案——这是所有小朋友都能绘制的基础图案——代表了"妈妈""爸爸""抱抱小猫咪"，以及所有他们希望的事物。随着时间不断推移，他们画的符号会变成眼睛，画的头会变成整张脸，画的那些从圆圈里伸出来的枝丫似的线条会变成胳膊和腿。对孩子来说，基础的圆形图案非常有用，它能代表孩子想要表达的一切内容。而且，孩子还可以随时根据心情，改变这些圆形的含义。

对于孩子来说，绘画是一种创造性的，有吸引力并且会让他们开心的活动，他们利用自己不断增长的知识，调整观察事物的角度，获得全新的体验。绘画是一种思想语言，会随着孩子的成长发生改变，综合呈现出他们

的感受、观点、欲望和情绪等。绘画让他们的观点变得具象，为他们提供积极性格的发展机会，同时，也为关心孩子的人提供一扇了解孩子自我认知的窗口。通过让孩子在画画时学习怎样处理各种关系，绘画可以提升孩子解决问题的能力，促进批判性思维的发展，这些能力会在日后为孩子们服务。

理解孩子的成长

在罗恩菲德的核心概念里，有一个重要观点认为，绘画是孩子当下创作时全部身心的表达。“每一幅画都能够反映孩子的感受、智力水平、身体发育状况、感知力、创造力、审美，甚至是每个孩子（当下）所处的社会发展状况。”孩子不断成长和变化，他们的绘画作品也是如此。因此，孩子绘画作品的成长与改变，也反映了他们的成长过程。

绘画能够为提高情绪力提供机会。首先，绘画能够帮助孩子表达他们对于某个人、某件事的感受；其次，绘画让孩子拥有了改变他们感知和表达事物的方式。此外，绘画还可以让孩子理解事物，并通过视觉化的方式，表达出自己的感受。绘画可以帮助孩子直面他们的恐惧，并且孩子可以通过画下自己的感受让自己变得平静，展现出他们的爱与幸福感——对于一些孩子来说，他们很难找到其他的方式来表达这些感受。孩子在作品中反映出来的特点，直接与他们个人的情感强度相关。当孩子投入到自己作品的创作中时，他们的参与度会为情绪管理提供极大的帮助。有意思的是，荣格派心理学家格雷格·弗尔特（Greg Furth）认为，儿童的内在世界和外在世界有时候会部分重叠，绘画能够帮助孩子通过创作和游戏从现实生活里“逃离”出来。

圣地亚哥和他的哥哥，7岁。这幅画的注释上写道："尽管帕特里西奥和我是兄弟，我们有些地方一样，但有些地方又不同。我们都是小朋友。我们都是男孩。我们都喜欢滑雪。"从图上看，两兄弟的样貌、衣服相似，但他们之间的关系以及画面中显而易见的热狗车并未被提及。

“妈咪和我看日落”，作者米凯拉，8岁多。图中的色彩、姿势、母亲抱住孩子的臂膀，以及整体构图，都传达出两者之间的爱意与紧密联系。

“妈咪和我”，作者朱利安，6岁多。请注意图中的姿势、用来代表鼻子的特殊符号，以及妈妈如何温柔地用手臂搂住朝她伸着手的儿子。

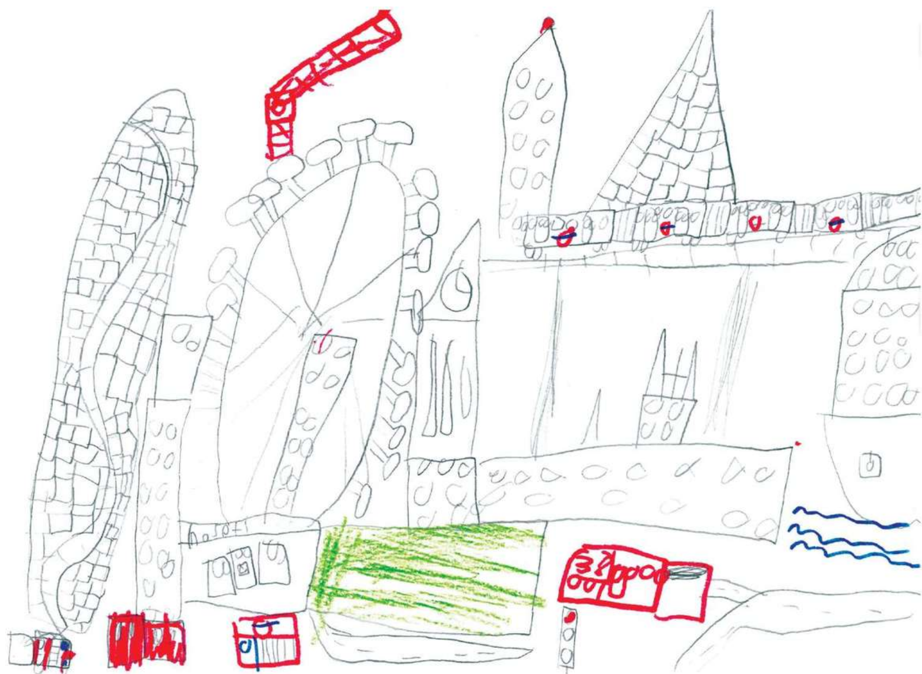
孩子不断感知周围世界的同时，绘画也进一步促进他们的智力发育。儿童对环境的认知中包含了一些智力发育的线索。他们描述所处环境中事物相关关系的方式里，蕴含着更多的线索。换言之，如果孩子画出来的作品里包含了各种细节，这就表示他们的感知力与以前相比，变得更加丰富，智力水平也更上一层楼。随着他们的感知力和表达细节的能力不断提高，无论是衬衫上多了些纽扣，还是树上长出了枝丫，都能显示出儿童智力水平的提高。事实上，很多研究者都认为儿童艺术能力的发育与他们的智力发育有着紧密的联系——至少到孩子10岁为止是这样。

另一项更加显而易见的成长是身体的发育。身体发育可见于动作技能的提高，如能够抓握蜡笔，在纸张范围内作画，以及能够从随手画上几笔发展到画出简单或者更难的图形，等等。在孩子不断成长的过程中，可以通过观察他们优化细节的能力来评估他们的身体发育水平。此外，随着孩子不断感知自己的身体，他们也将越来越擅长刻画肢体动作和行为。

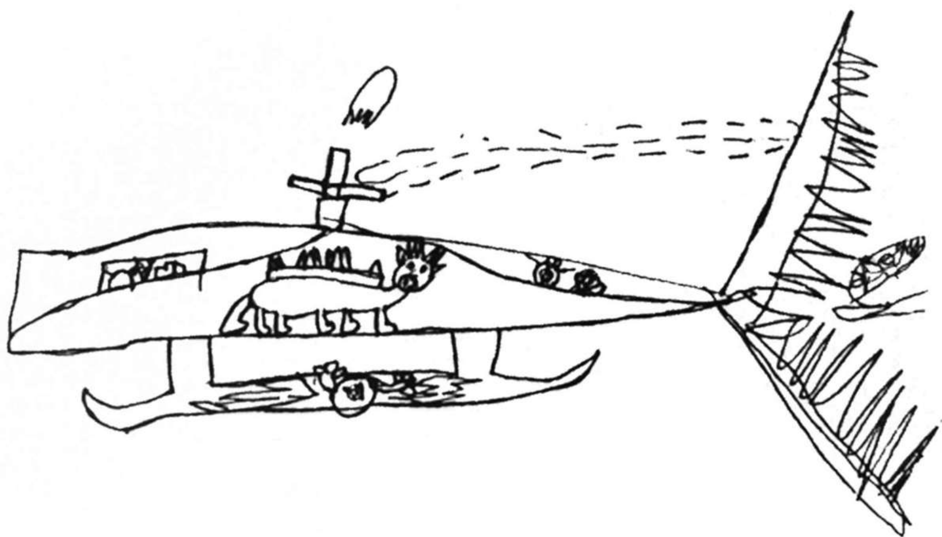
感知力发育涉及儿童理解、处理和表达感官信息的方式，以及他们在绘画过程中提升对感官经验的理解和利用的方式。这一点我们可以从孩子越来越成熟的意识以及他们对颜色、形状，特别是物理空间的概念和表现方式中发现。

一幅20世纪70年代描绘小女孩跳绳的画作，作者朱丽叶，8岁多。请注意作者如何描画人行道和房屋（包括门把手和屋顶上的电视天线），以及腿部在跳绳过程中的曲折伸展。

一幅关于伦敦的画作，反映了作者的细致和洞察力。图画中有各种各样的活动，作者大卫，5岁。

作者查尔斯·T.，6岁多，作者想象了一架螺旋桨坏了的飞行器，以及一条龙。

此外，儿童画作还能够反映出孩子对自我经验的感知以及对他人经验的辨别，并由此折射出他们的社会性发展的状况。通常说来，儿童绘画里第一类能被认出来的图形是人物。随着孩子不断成长，他们的作品会逐渐反映出对人物的不断观察，人与人之间的关系，以及他们社会活动的扩大化迹象。罗恩菲德认为，绘画是儿童在现实世界以外的延伸。儿童在描绘环境中的人物和场景时，他们的画作也会反映出他们不断增强的社会意识，以及对更宏观层面世界的理解。此外，在学习与他人合作的过程中，哪怕只是和别人分享蜡笔，和画板另一头的小伙伴说上几句话，也能够让他们掌握重要的社交技能。对于更年长的孩子来说，了解其他时期、其他文化的艺术，也能帮助他们增长见识，理解他人。

儿童审美的成长具有自发性的特征，可表现在绘画上的元素组合和构图等方面。此外，他们还会掌握一些更加复杂的美术元素——线条、形状、颜色和构图技巧等等。据说，随着孩子审美能力的不断提升，他们的作品也会变得越发和谐。然而，如果说儿童会自然而然地把不同元素组合成一幅画，那么青少年则有更多的自我意识，可能会纠结于不同绘画元素的组合。

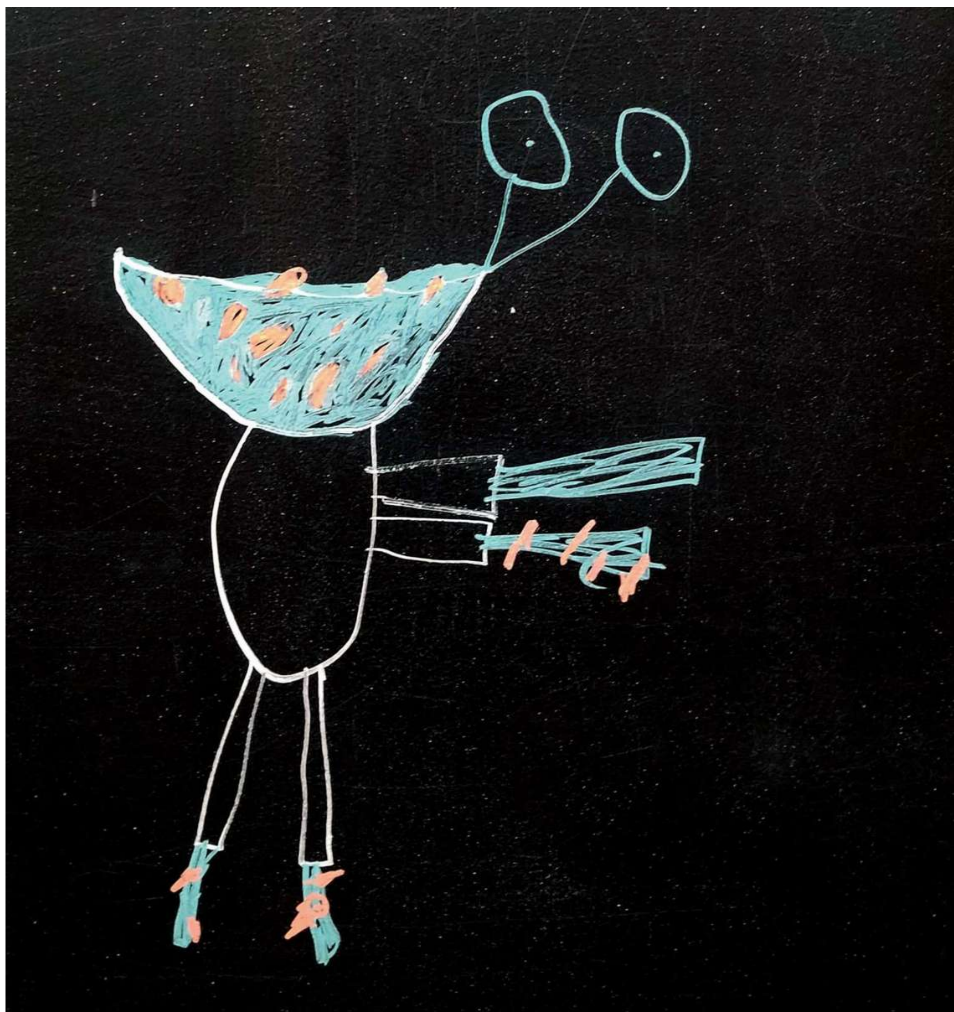
一旦孩子拿起纸笔动手画画，创造力的提升便会十分明显。随着孩子不断成长，他们开始使用不同材料，探索各种颜色、线条、图案、形状、纹理和设计，进而提高个人的视觉符号表达能力，更好地呈现出内心的想法。通过这些宝贵的绘画体验，孩子可以运用自己的想象力讲述自己的故事，自由、坦率、自然而然地表现自我，从而最终促进创造力的提升。

棒棒冰，一只想象中的圆点花纹橙色小狗。作者奈里，5岁多。

一只充满狂野想象力的“超级猫”正在奇妙花园中散步，这幅作品的颜色和线条充满趣味，主角拥有粉色的双眼以及与人类相仿的头部、耳朵。这是一幅工程巨大的水彩笔画。作者奥利弗·K.，7岁。

一碗河粉（越南菜）经过重新想象，变成了外星人的脑袋，头顶还伸出了两只眼睛，此外，作者还画了武器和脚边的闪电图案。这是一幅画在黑板上的液体粉笔画，作者明，6岁多。

孩子画的是艺术品吗？

儿童艺术与成人所知的艺术不同。尤其是对孩子来说，艺术不是挂在墙上的某个人的一幅画，而是由他们自己创造的东西。

对于孩子来说，绘画是一种表达方式。其价值体现在过程，而非结果。对于成年人来说，小朋友的作品有时候会天真得别有魅力，显示出极高的艺术天分。但是，儿童绘画作品绝不能用成人审美的标准来进行衡量，因为这些作品并不是成年人想象中的样子。相反，儿童绘画作品是通过视觉化的符号，表现出孩子所见、所想、所感知的世界。事实上，在一定程度上，即使是成年艺术家的作品，也会多少带着他们的个人印迹。

家长应该看一看孩子的绘画作品，试着去了解孩子的意图，而不是去用那些评估艺术作品的标准来判断画作。当一个成年人告诉孩子这幅画“真棒”的时候，孩子不会觉得此处的“真棒”指的是其美学价值，他们会假设成年人能够理解他们想要表达的东西。

同样，大部分家长和孩子的抚养人都不是经过培训的儿童心理学家或者是艺术治疗师，因此，大家也并不需要去分析或者试着解读一些儿童绘画中不存在的东西。在一堂二年级的美术课上，有这么一个小男孩（7岁），他画了一只看起来特别悲伤的棕灰色兔子，耷拉着长长的耳朵——对成年人而言，这种形象不应该是孩子眼中可爱、温暖、活泼的小兔子，而且，他的作品和其他同学画出来的“开心的小动物”相比也是相去甚远。因此，老师怀疑这个孩子可能有些负面情绪，并就此询问他的家长，家里是否发生了什么事情。原来，这家人最近新养了一只宠物——就是一只和小男孩笔下的形象看起来很像的垂耳兔。

2~12岁孩子的身体、情绪和智力发育会发生巨大的变化，同样，他们的绘画作品以及对美的感知和偏好也会发生巨大的变化。举例来说，年纪稍小的孩子似乎天生自带构图感，会用各种元素填满整张纸，比如树、房子、人、花、太阳、云朵等等。但到了9岁、10岁的年纪，他们则会更多地关心每个元素看起来如何，而不是放在何处。进入青春期后，孩子对自己的作品会变得越来越苛刻，努力地想让事物看起来“对”。

每一幅新的作品都能反映出一个孩子不断成长和改变的感受、观念和痛点，他们对社会和美的认知，快速改变的身体、情绪和智力发育水平，以及理解和解读周边环境的能力，等等。尽管有一些概括性的成长参考标准，但是家长要记住，孩子的成长速度各不相同，他们常常会根据自己的兴趣、需求和能力进行创作。比如说，在大城市生活的儿童会画一些人造

环境，例如高楼或者桥梁，因为这些便是他们的所见所闻。他们可能会对公共交通工具感兴趣，比如出租车、公共汽车和地铁，又或者是消防车、垃圾卡车、水泥搅拌车和警车等——这些事物对于不居住在相关区域的孩子来说便会显得陌生。

草地上一只开心的、毛茸茸的大兔子。作者朗达，7岁多。

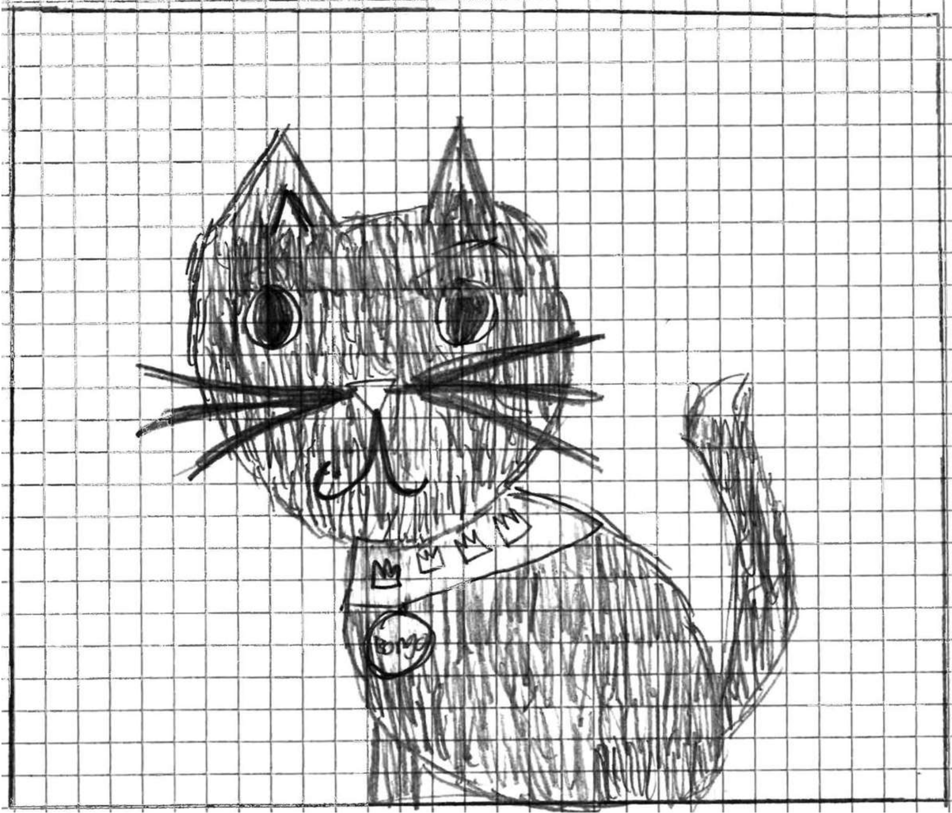
同理，在公园或花园附近长大的孩子，会画出各种各样的树、树叶、昆虫和花朵，因为他们常常会看到这些事物。还有一些经常参观动物园，或者家里养了一只可爱的宠物的孩子，则会更喜欢画动物。在这些例子里，有一点非常重要，即孩子会画一些自己感兴趣的内容。这些内容有的来源于现实生活，有的只是一些给他们灵感的东西。由于年纪较小的孩子常常没有耐心、机会或偏好去画那些直接观察到的事物，他们常常是用心记住图画或照片后，再画出对他们而言重要的部分。

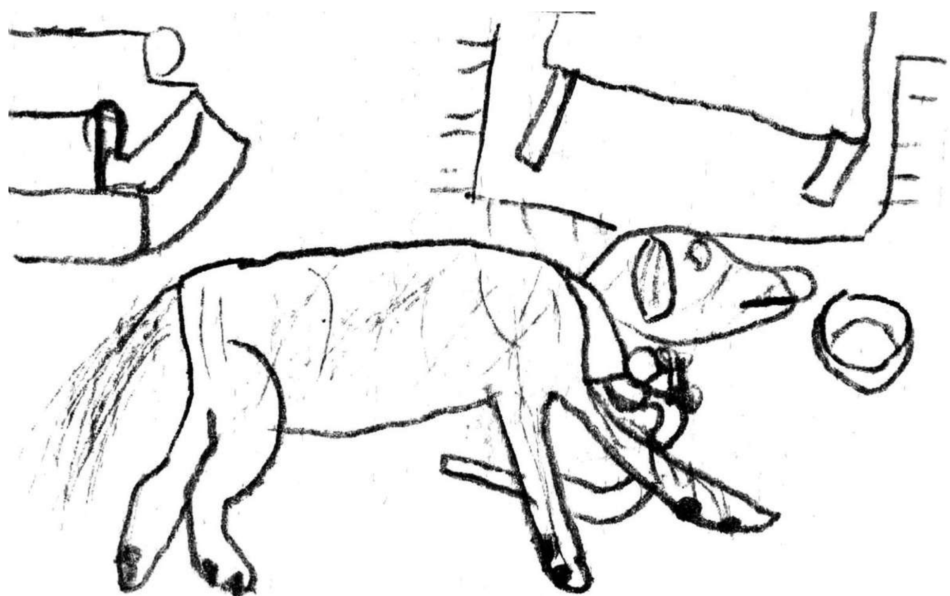
一幅栩栩如生地描绘了伦敦地铁的图画，其中还包括伦敦交通的标志。作者大卫，5岁。

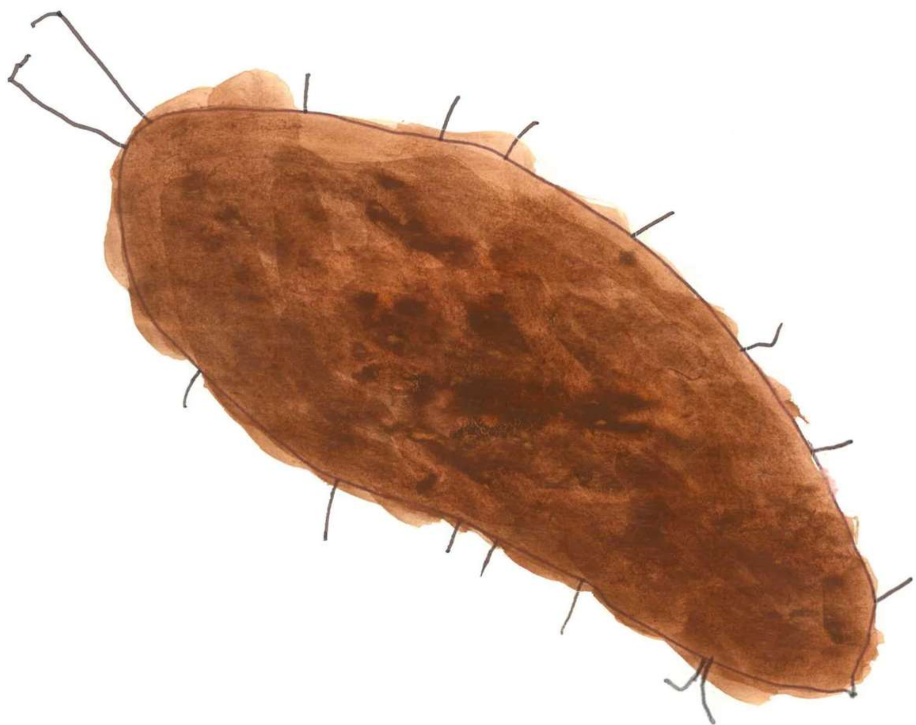
经直接观察绘画而成的樱花图，简单又优雅。作者杰姿琳，7岁。

“迷路的小猫班戈”，一幅精心绘制而成的铅笔海报画。作者伊莎贝拉，10岁。

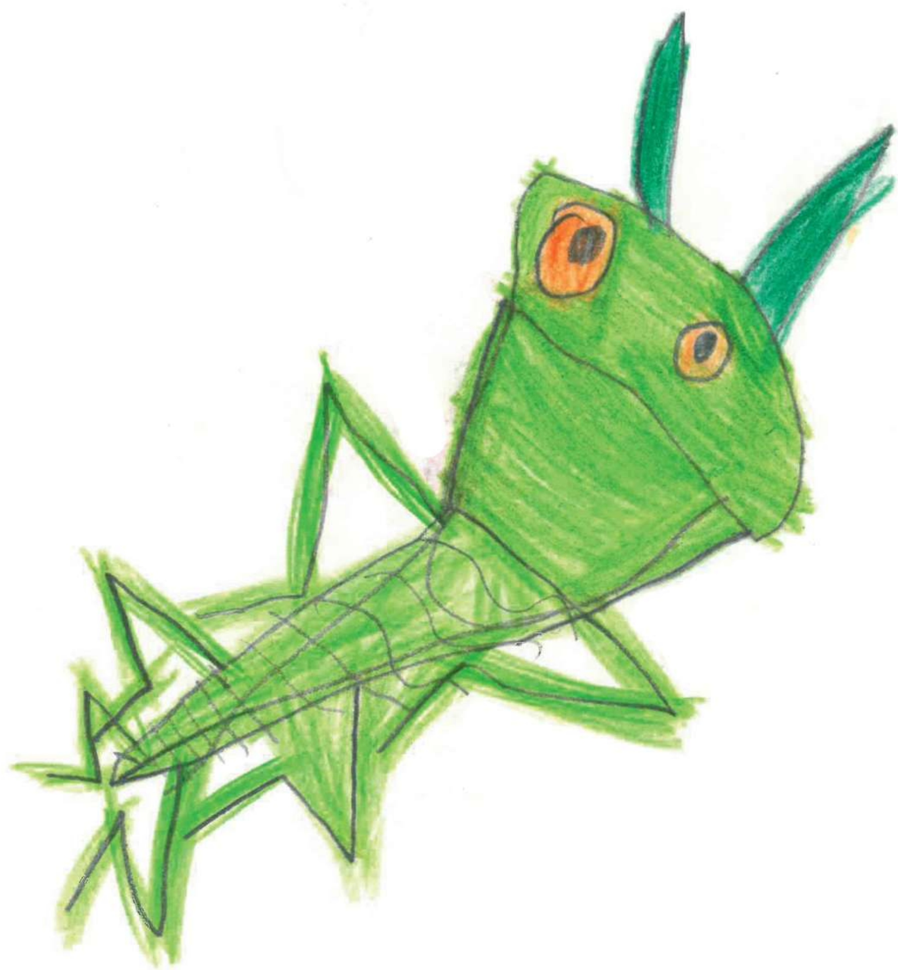
睡着的狗，一幅通过对生活的细心观察而画出来的图。作者帕特里西奥，9岁。

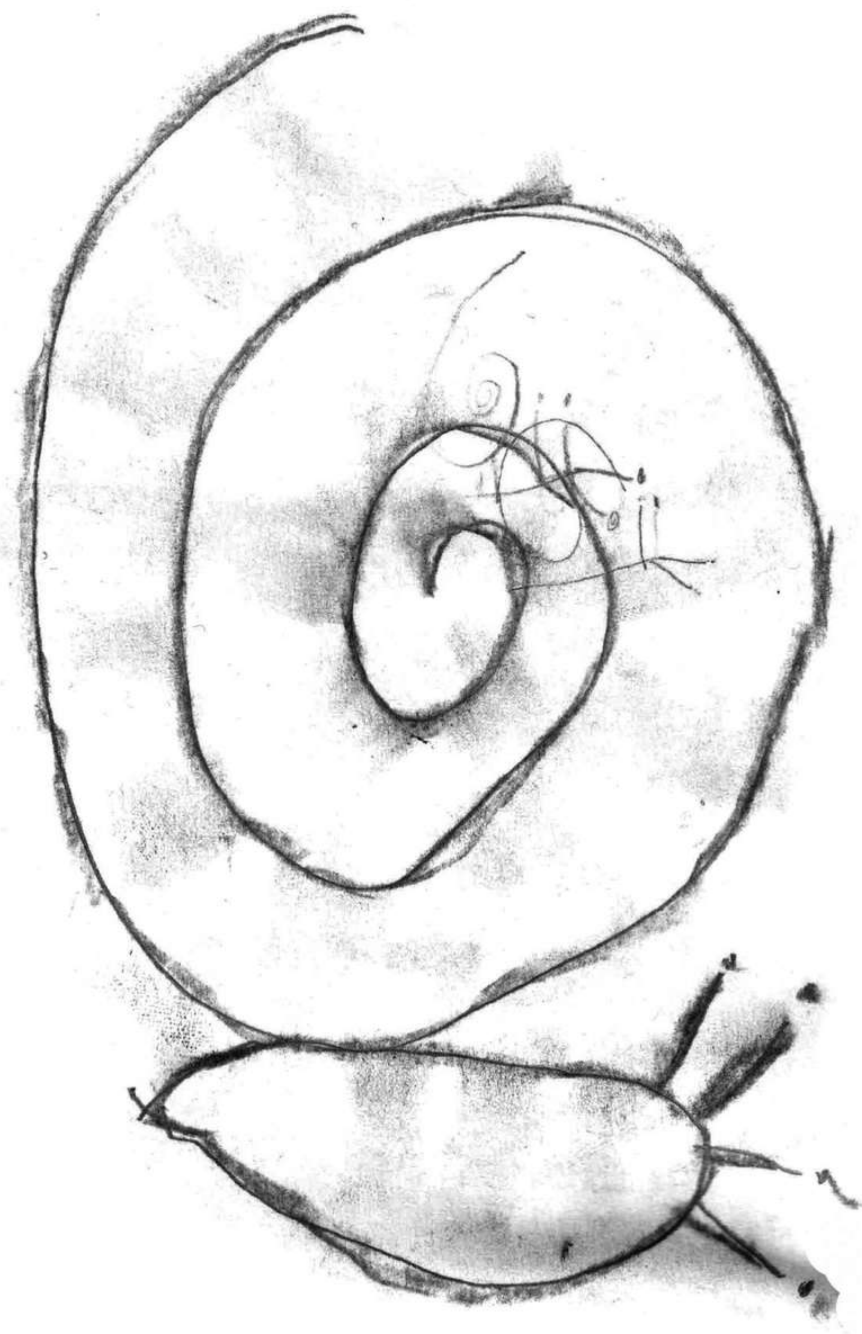
近距离视角的土鳖虫铅笔画并着色。作者查理·H.，5岁多。

富有感情的百合图，阴影部分为交叉线。作者奥尔拉，8岁多。如此精致的细节表现了作者出色的观察能力和艺术表现力。

一只开心的蚱蜢。作者格蕾丝，5岁多。画作包括头部、腿部、翅膀和触须，反映了作者掌握的昆虫构造知识。

蜗牛。作者塞巴斯蒂安·B.，6岁。这是经直接观察绘制而成的铅笔画。

蜜蜂，铅笔和水彩笔画。作者约书亚，8岁（发育迟缓）。该作品展现了作者对细节的认真观察，这些细节体现在翅膀、触角，以及胸腹部平行的黑色线条上。

生活在气候温暖地区的孩子，可能会从电影和电视中看到一些雪花、驯鹿和冬季运动的图片。但是，如果他们从没有真正地触摸或看过雪花，那他们就不太可能很快画出下雪的场景。当然，如果孩子运气不错，能和家里人一起去体验一次奇妙的滑雪之旅，那么，在适当的鼓励下，他们便有可能画出这个场景。此处有一点需要注意，不管家长说自己到底有多希望孩子画画，他们在吸引孩子画画这件事上都会遇到困难，如今的小孩更喜欢发布和交换照片。因此，如果家长真的希望孩子动笔画画，就必须让他们了解：绘画的过程很有价值，画出来的作品也是如此。

每个孩子都会经历一些可以预见的成长阶段，在这些阶段里，绘画技能的提升是一个循序渐进、因人而异的过程。因此，每个孩子的成长状况只能作为了解他们能力范围的参考。因为有些孩子会将注意力放在一些特定的作品、偏好、风格、主题或媒介上，而个中原因也许只有他们自己知道。通常来说，如果没有特别的问题或毛病，孩子都能继续画下去。但是，有

些孩子会需要比其他孩子更长的时间，他们要调整和“完善”自己的画作，直到这些画看起来是“对”的为止。孩子会在某阶段停留一段时间。有些孩子甚至可能会在某对应阶段里出现超前或滞后的情况。有些孩子虽然已经知晓如何呈现人物形象，却还是会回到以前的画风——特别是他们想表达愤怒之类的强烈情感时。用布里坦的话说，不管孩子处于何种艺术发展阶段，“孩子的个性都会从他们画作中透露出来，清楚又明白”。

“青蛙莲叶捉蝇记”。作者奥利维亚，5岁。图中展现了作者出色的观察力和构图技巧，睡莲叶上的脉络以及荷塘一角的芦苇丛尤其体现了作者的观察力。

簇山雀，参观自然公园途中的写生图。作者奥利维亚，6岁。

灵感源于万物

画画的灵感可以来源于任何地方。我印象最深刻的一幅自己的画作，是我六年级（12岁）那年的最后一幅画。那一年，我还是学校合唱团的成员，每周都会在礼堂进行排练。我们在彩排毕业典礼上要唱的歌曲，又学了一首《美丽的美利坚》（*America the Beautiful*），这首歌改编自1893年凯瑟琳·李·贝茨（Katherine Lee Bates）的诗歌，并套用了1882年塞缪尔·瓦尔德（Samuel Ward）写的一首历史更悠久的曲子。我被开篇的前四句诗句深深打动了：

啊，美丽的广阔天空，

金色的麦浪，

紫色的群山，

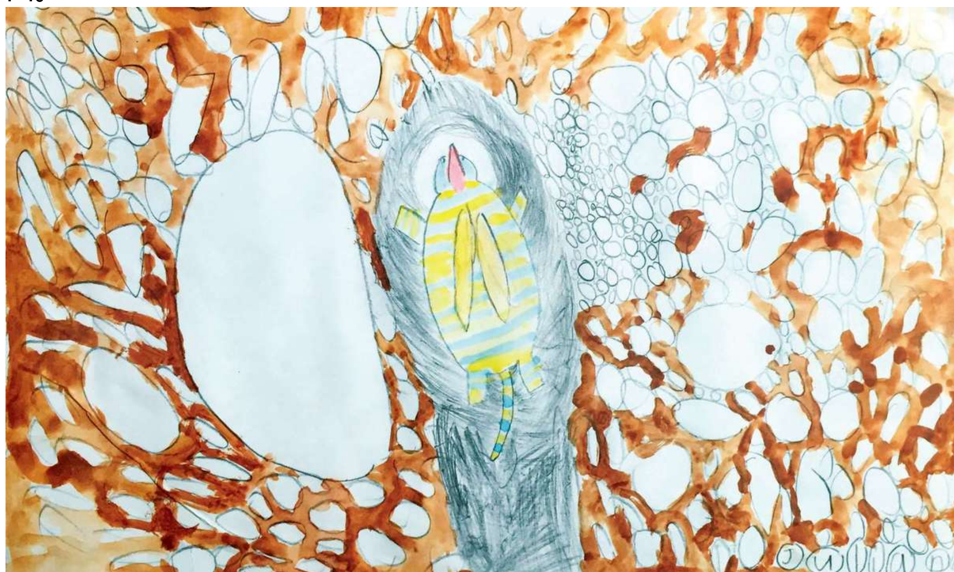
俯瞰肥沃平原。

斑点和纯色豹，蜡笔画。作者塞巴斯汀·B., 5岁。

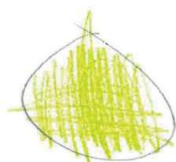
作者利亚姆，8岁多。该画为利亚姆为理查德·阿默（Richard Arm-our）1967年的恐龙主题趣味诗集《一群恐龙》（*A Dozen Dinosaurs*）创作的图画。

作者朱利安，9岁多。画了一条身处洞中的蓝、黄条纹相间的龙博瑞斯（Boris）——这是他最喜欢的《小飞龙的家》（*The Dragons of Blueland*）里的内容，原著是1951年露丝·斯泰尔斯·加奈特（Ruth Stiles Gannett）系列图书中的第三部。

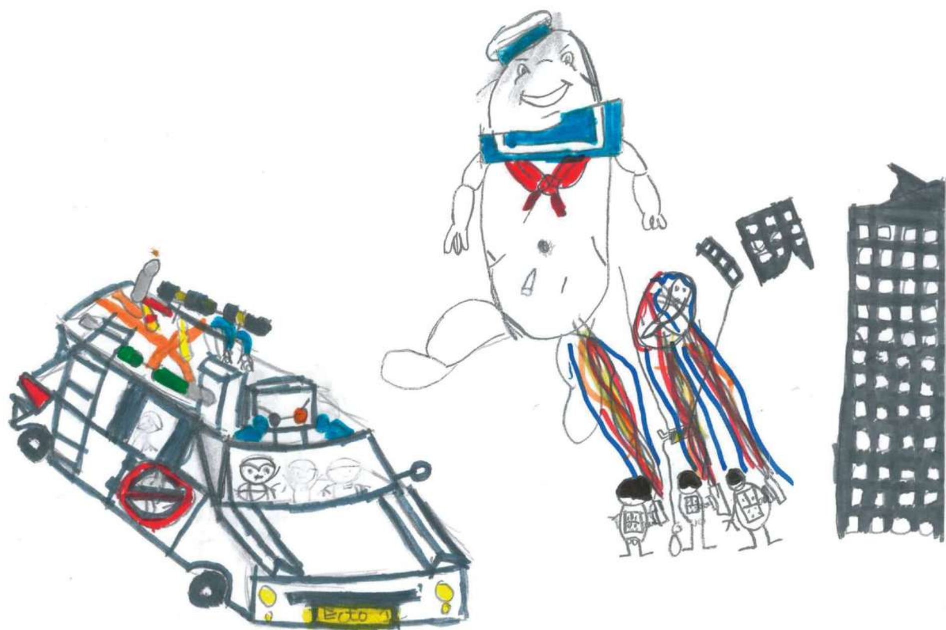
这些描述让我的脑海里浮现出鲜活的画面来。尽管我身处布鲁克林，从未真正地看过任何金色麦浪，但是我在电视上看过《绿野仙踪》（*The Wizard of Oz*），想象过那些竖立在堪萨斯州桃乐丝家乡琥珀色田野中的稻草人。有一次，我前往亚利桑那州的图森市拜访一位阿姨，那次经历让我一直记得那里的阳光让天空看起来铺满了粉色、蓝色和橘色，远处的山脉是渐变的淡紫色。凭借着脑海中的词句和形象，我也能创作出一幅画来——不，应该是杰作——一幅属于我的《美丽的美利坚》。

还有一些灵感来源于书中，来源于父母、老师、图书管理员或孩子的阅读。绘本里不同风格的插画以及各不相同的故事本身也会激励孩子去描绘出自己最喜欢的角色或最喜欢的故事里的部分内容。

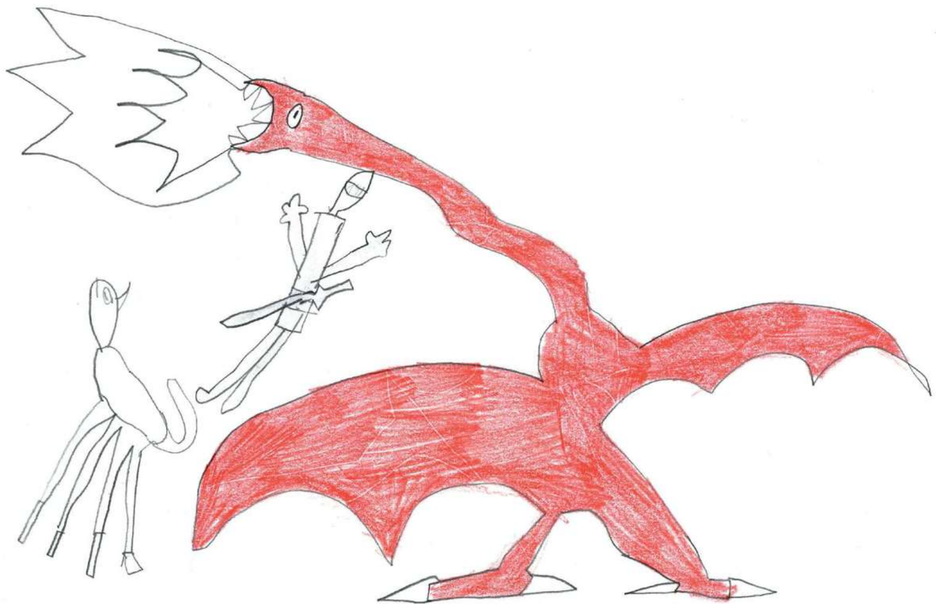
乔治，7岁多，画出了自己心中的《神秘博士》（*Doctor Who*）和蓝色的塔迪斯（TARDIS）。请注意看作者是如何通过画两个平面来表现三维塔迪斯的。

一幅动作感满满的画面：捉鬼敢死队试图阻止抢劫犯棉花糖鬼（Stay-Puft Marshmallow Man）靠近邻近的大楼以及他们装备精良的卡车。作者乔治，8岁。

作者大卫，5岁，着重表现了角色与众不同的装扮，描绘出漫威动画里的双面角色：超级英雄蜘蛛侠和他的本体彼得·帕克（Peter Parker）。

作者班杰，5岁多，该画是表现骑士、马和喷火龙的铅笔画。

绘画灵感当然也可以来自电影和电视节目，尤其是当今时代，利用流媒体服务，我们很容易就可以找到一部适合儿童的电影。当然，对于成人和儿童来说，在大银幕或3D银幕上看电影会令人非常兴奋，全世界的孩子都可能会被最新的大片所吸引。但父母需要记住的重要的一点是，不应该让孩子从报纸或杂志上的宣传页照抄电影场景或角色，而应该让他们在脑海中重新想象一番，画出属于自己的独特场景。

作者博兹，7岁，用马克笔画的手持击剑的怪兽。

怪物一般的自画像。作者艾迪，10岁。

铅笔画，被箭头射中的尖牙螺旋眼大吸血鬼和小吸血鬼。作者班杰，5岁多。

铅笔和记号笔画，突变异种。作者艾拉，6岁多。

伸着翅膀来势汹汹的怪兽。作者查尔斯·T.，6岁多。

另一种绘画灵感来自孩子纯粹的幻想。大多数孩子都喜欢画怪物，因为他们可以创造出最奇怪、最愚蠢、最可怕、最疯狂、最狂野的形象，这些形象来自他们的想象，并可以落到纸上。一些儿童心理学家认为，画怪兽是孩子应对恐惧情绪和释放焦虑感的好方法。我一直都觉得，每个孩子都会把自己想象成天使和怪物，至于什么时候是哪种角色，则取决于时间和具体情况。孩子在画怪物的时候，通常只是画着玩。

令人困惑的绘画主题

心理学家和幼儿园园长罗达·凯洛格（Rhoda Kellogg）认为，孩子在绘画方面的成长是可预测的过程，他们会渐渐从第一笔的随手涂鸦发展到努力画出成年人“能接受”的图像。凯洛格在《儿童艺术分析》（*Analyzing Children’s Art*）中写道，儿童会在4岁时开始画人物、动物、建筑物、景观、植物和各种各样的交通工具，如汽车、火车、飞机和船只等。发展心理学家霍华德·加德纳（Howard Gardner）认为，孩子在五六岁的时候就已经掌握了基本的词汇，有能力描绘出现实。

当然，他们成长的方式会根据其当前所处的绘画发展阶段而逐步演变。一旦到了某个年纪，就会有一批孩子对动作、权力和暴力等主题越来越感兴趣。他们会被与这些主题相关的电影、电视节目、书籍、漫画和动画所吸引。而这些主题的内容通常又会基于某个代表正、邪两极对比的原型人物。［是的，即使是受安徒生童话故事启发的儿童奇幻电影《冰雪奇缘》（*Frozen*）也是如此。］虽然部分心理学家认为超级英雄主题有时可以让孩子充满力量，但如今很多超级英雄又往往会和强烈的破坏和暴力相关——至少在电影中是如此。孩子会因为所见、所闻、所读而画出令人不安的内容，而他们又无法真正理解世界是一个正邪二方不断斗争的地方。他们在互联网、电视、社交媒体上看到了许许多多的内容，无法不受这些内容的影响。

看似无联系却又相关的实物符号。作者安娜·D.，9岁多。

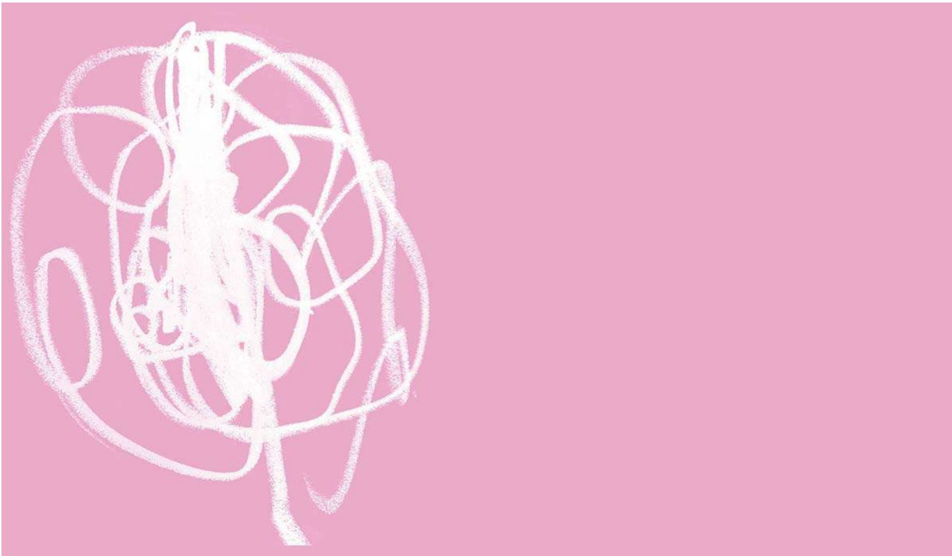
符号化的语言

人类最早的两种书写体系：玛雅文字和埃及象形文字，都属于视觉符号——大部分都是通过形象化字符来表达单词或短语。而今天的孩子在成长中也会用到各种表情符号来强化他们的书面语言。人们在电子通信中使用这种小小的数字化符号来表达自己的想法或情感。从一些图画中，例如上图，便能看出孩子想要完善自己画的符号——这些符号有朝一日很可能会形成一种新的（也并不新鲜）书写或沟通系统。那么，为什么不呢？在岁月的长河中，几乎所有的文化都会使用视觉符号来传达意义。

第二章

何时画画？

儿童绘画的发展阶段

花盆里鲜花盛开，作者查理·K.，6岁。

随着孩子不断成长，他们的知识日渐丰富，天赋本能得以发挥，学习行

为或能力获得了更全面的发展。幼儿生活中很多“里程碑”式的活动都是如此，比如行走、说话和涂鸦等，都是绘画和写作之前的准备。随着每种能力的不断进步，孩子常常会被认为是达到了发育的“正常”阶段。然而，父母一定要注意：阶段——每个阶段所匹配的年龄只是个大概的数字——只能作为参考，因为“正常”所指代的范围常常很广。家长一定要牢记，没有任何两个孩子会一模一样。孩子做好了准备，自然会发展起来，只不过有些孩子会稍快一些。有些孩子在某个方面会稍微领先，比其他人更胜一筹。何况孩子还小，要同时学习和发展的内容很多。

婴儿通常会在9~12个月大——大约在1周岁生日前后迈出第一步。但是，在能够靠着自己站立和走路之前，他们常常已经经历过坐起、爬行和站立等阶段，这些阶段都代表了某种新的技能和成就。孩子的肌肉力量不断发育，他们要掌握一些具有挑战性的技能，比如平衡、协调和控制等。随着他们不断探索周围的环境，他们很快会发现哪些家具比较稳定，能够支撑他们站立起来，哪些有可能会倾塌，让他们摔倒。不管孩子看起来多么矫健，总还是要成长和发育数年后，才能够（应该）开始体育活动。

儿童的语言技能发育也会经历多个阶段，在这个过程中，他们的发音器官系统日渐成熟，与周边环境的互动也越来越多。婴儿早在两三个月大的时候，就会开始发出“哇”和“啊”之类的声音，最早可以从4个月大的时候就开始牙牙学语——其实就是用声音做实验。如今，有些人会在网上发布自己生活的方方面面，因此我们总会看到一些新的视频，比如，一个超级酷的婴儿会跟随爸爸发出声音的节奏做动作。但是，在孩子能够开展真正的对话之前——更不用说是唱出背景声，他们的认知能力、语言能力和某些用于控制舌头和嘴唇肌肉的运动能力就都需要做好准备。换句话说，孩子不仅必须具备发声的能力，还必须能够识别简单的语言，在不同的事物之间建立起心理联系，并通过口头表达来就他们的需求与他人沟通。

儿童的绘画能力提升过程也是类似的。非常年幼的孩子只有在准备好了并有兴趣的时候才会写写画画——当然，前提是父母或其他抚养人为他们提供画画场所和适龄的绘画工具。很多家长都知道，如果给婴儿递上一支蜡笔，他们可能会拿上几秒，看一看，然后迅速地丢到地上或者塞进嘴里。还有些人可能会说，婴儿会把盘子里的食物抹得到处都是，事实上，这些都是为写写画画做准备的姿势。这是一种可能。如果连蜡笔都无法控制就试着写写画画，孩子完全不可能产生任何乐趣。正如行走和说话一样，只有等到婴儿的协调能力、力量和手部技能发展到一定程度——大约是18个月时，他们才能够拿起书写或绘画工具，开始对写写画画产生兴趣。

在快满2周岁的时候，幼儿一般能更好地控制书写工具，如记号笔和粗短的蜡笔等。即使这样，就这点来说，孩子“画画”的时候，也主要还是在感觉自己的身体动作和手臂姿势，而不是将自己的身体姿势和纸上的作品联

系起来。他们在纸上画什么更多取决于直觉反应，而不是有意识的行为。过不了多久，这些符号又会演变成其他一些东西：他们的写写画画看起来似乎是涂鸦，但其实开始带有很强的意识和目的性。虽然有些内容在成年人看来不过是无意义的线条、圈圈和其他信笔涂鸦的形状，但对于孩子来说，这些内容非常有意义。这些涂鸦代表了孩子在书面或视觉交流方面的第一次尝试：他们在记录或“写下”自己对周遭世界的主动思考和感受。说得再简单一些，对于很年幼的孩子来说，画画就是他们的写作方式。

维克多·罗恩菲德认为，从孩子的艺术作品中可以看出他们的审美能力、社交能力、身体发育、智力发育和情感发育等的程度。换言之，儿童绘画不仅能够反映儿童的认知发展——有意识的智力活动，如思考、推理或记忆等，还能透露出儿童正在迅速发育的技能（运动、语言、感性认识、符号形成等方面的技能）和意识（感官、空间、社会、环境、共情和文化等方面的意识）。在西里尔·伯特等其他人的早期作品的基础上，罗恩菲德定义并概括了儿童艺术发展的6个阶段的一般特性，这些阶段具有代表性、连续性和可预测性，涵盖了儿童从2岁到青春期的时期：

1. 涂鸦阶段（2~4岁）：这是幼儿自我表达的开始阶段，其表现形式为幼儿会绘制各种标记符号、线条、不规则形状、圆圈等，这些内容最初会显得随意且无规则，之后则会集中化出现。

2. 样式化前阶段（4~7岁）：儿童首次尝试用某种特定的想法和符号——换言之，某种视觉化速记符号——来代表人物、地点和事物。

3. 样式化阶段（7~9岁）：对形状产生概念——某种特别的样式或画面，学习表达某些内容——继续使用象征性符号，突出图形、对象、构图和颜色，使用基线。

4. 帮团阶段（9~12岁）：领悟到现实主义的概念，在表达空间深度时，使用更加自然的色彩、更有造型感的形状和画法。

5. 拟写实阶段（12~14岁）：推理性阶段，更加强烈地意识到人物和环境的存在，使用漫画手法和更多造型。

6. 青春期艺术阶段（14~17岁）：儿童美术发展的决定性阶段，作品更加细节化和复杂化。

根据罗恩菲德的观点，儿童艺术个例中所出现的变化能够反映出儿童在世界中感知、表达和发挥作用的方式。然而，尽管人们已经能够通过描述儿童绘画中的某些特征来定义儿童从某个阶段步入另一个阶段的进展，但是

确切地阐述为什么会出现这种进展仍然不太容易。罗恩菲德明确指出，儿童从一个阶段逐渐过渡到另一个阶段的过程可能与孩子的生物学和语言学结构发育密切相关。此外，他还参考了著名的瑞士心理学家让·皮亚杰（Jean Piaget）的著作《儿童的判断和推理》（*Judgment and Reasoning in the Child*），引用皮亚杰描述智力（或认知）发育的四个阶段：感觉运动期（出生至18~24个月）、前运算思维期（18~24个月幼儿期到7岁左右）、具体运算思维期（7~12岁）、形式运算思维期（青春期至成年），并将其与儿童美术发育阶段仔细对应起来。换言之，人们可以认为儿童在艺术表达方面的成长能够反映儿童思维的成长。事实上，罗恩菲德认为，绘画是一种学习方式，可以促进绘画者成长，对于幼儿来说尤其如此。

著名作家和艺术教授贝蒂·艾德华（Betty Edwards）认为，儿童艺术表达的发展阶段确实与大脑的发育变化有关。她指出，偏侧优势缓慢地贯穿在儿童早期发育阶段——4岁左右，即左半脑和右半脑各有所长，与语言技能和儿童绘画作品中的符号发展相对应。在生物心理学（行为神经科学）中，人们通常认为左半脑负责语言、理解、算术和写作等，右半脑负责创造力和想象力、音乐和美术行为、空间感、身体控制和意识等。艾德华认为，有趣的是，偏侧优势通常会在儿童10岁左右形成，这个时间点与儿童艺术表达中的冲突阶段相吻合。10岁左右，左（语言）半脑会占据上风，他们在认识世界的过程中，会更倾向于将事物的名称和符号联系起来。她认为，孩子会因此想要更准确地描绘事物，并用自己所理解的符号描绘。

无论是对于我们这些常常会被儿童创作的作品吸引、逗乐、惊艳到的人来说，还是对于那些只是想简单地了解自家孩子的画作有什么意义、画画怎样能够助力儿童发育的人来说，罗恩菲德的经典论述至今都被认为是美术教育中的开创性著作。如今，在多个不同的领域中，如美术教育、幼儿教育、艺术治疗法，以及认知和发育心理学等，涌现出一批著名的、备受尊重的从业者和研究人员，他们对罗恩菲德的成果进行了修正、重新定义、延伸、重新命名、调整，并为之增加了新的维度。

在此，需要提及的一点是，无论人们怎么命名这些儿童美术发展阶段，这些阶段都和人们从审美角度来判断几岁孩子的画作或观点好和不好无关。如果那么做，便是在用成人的观点看儿童作品。好看与否并不重要，小朋友画的内容是他们了解和觉得重要的东西。对于幼儿来说，最重要的是画画的过程，而不是最终的产出，因为孩子画的是他们的想法和解决问题的过程。而家长看孩子的作品时，其实看的是孩子脑海中在想些什么。大部分孩子从一个阶段进入另一个阶段，并不是因为受到了成年人的刺激或引导，其实这个过渡过程本身就代表了儿童的发展。

儿童艺术表达的发展阶段

除了罗恩菲德（和布里坦）的观点，还有很多对儿童艺术表达发展阶段进行定义和分类的尝试（此处指美术）。尽管有些研究人员对不同阶段的名称和年龄段划分持不同观点，但是，普遍来说，大家在大部分儿童会经历的阶段上都能达成一致。需要注意的是，影响儿童绘画的因素众多，影响儿童从一个阶段进入另一个阶段的因素也很多。显然，除了个体的发育，家庭和健康因素，儿童遇到的个例性事件，如是否经常遭受同龄人欺凌等，还有许多其他的外部因素，也会深深地影响孩子的绘画。这些状况可能还包括战争、饥荒、移民、自然灾害等等。但这些因素都需要另设专题讨论。

在撰写本书的过程中，我主要借用了艺术治疗专家凯西·玛考尔蒂（Cathy Malchiodi）在《理解儿童画作》（*Understanding Children's Drawings*）中的术语，对儿童美术的发展阶段进行如下命名：

1. 涂鸦期（1.5~3＋岁）
2. 基础图形期（3＋~4＋岁）
3. 人物形象和初级图式期（4~6岁）
4. 视觉图式发展期（6~9岁）
5. 写实期（9 ~12岁）
6. 青春期（13~17岁）

6岁的约书亚绘制了这样一个故事：伯尼想要出去玩。尽管作者仔细地给小狗画了耳朵、斑点、数量正确的四条腿和一条尾巴，但线条化的动物和男孩的肢体形象还是反映出了作者的发育有些迟缓。

家长应该明白，孩子从一个阶段步入另一个阶段的过程非常缓慢，无法一蹴而就。有时，人们很难知道一个阶段何时结束，而另一个阶段何时开

始。哪怕大家嫌我啰唆，我也得在此重申一遍：并非所有的孩子都情况相同，有些孩子甚至会在不同阶段中反复。举例来说，并不是所有的孩子都会在吹灭4岁生日蛋糕上的蜡烛后，就能立即画出有人物形象的涂鸦来。有些孩子即使学会了画人物形象，仍然会再次回到信手涂鸦的阶段。还有些孩子的画里会同时存在不止一个发展阶段的特征。同理，达到一定的年龄后，有些孩子会重视使用“正确的”颜色来描绘自然世界中的事物，但是另一些孩子还是会画出橄榄绿的狗或紫色的猫等。此外，孩子每天都在被动地接受大量色彩鲜艳、电脑生成和软件修饰过的图片，谁能说粉色波点的小马就不对呢？有些孩子会选择一些反映自己情绪的色彩，另一些孩子则会为了炫耀自己有的东西，把笔盒里每一支彩色蜡笔都用一遍。［此处值得一提的是A.科克伦（A.Corcoran）于1954年在《儿童发展》（*Child Development*）杂志上发表的《幼儿园美术中的色彩运用》（Color Usage in Nursery School Painting）一文。这篇文章重申了早先研究中的一些观点，据文中所说，幼儿园的孩子会根据颜料盘里的颜色顺序来作画。50%以上的孩子都会首先使用放在右边的颜色。］

正如走路和说话一样，人们并不需要教孩子怎么画画，他们完全可以靠自己来画。但是，无论孩子处于哪个发展阶段，家长都应该鼓励孩子，而不是试图推着他们进入下一个阶段。这些阶段的定义只不过是一种参考。随着孩子的身心日益成熟，他们的绘画能力亦会成熟。等到孩子产生了想要画出自己观点的想法后，他们的绘画也会随着兴趣、需求和能力的改变而改变。正如巴勃罗·毕加索一样，当他准备就绪，便自然地从蓝色时期过渡到了玫瑰时期，孩子也会一样自发地步入下一个阶段。那些被家长鼓励同时在家里、在学校画画的孩子，会拥有更多的练习机会。最后要提的是，因为本书主要关注的是2～12岁的儿童，因此在此不会深入研究青少年的绘画作品。儿童早期阶段的作品往往最神秘、有趣，特别是对于孩子的家长来说。

第一阶段：涂鸦期

涂鸦期，有时候又被称为“操作期”或“自然演进期”，经罗恩菲德细化后，主要包含如下阶段：无规则涂鸦期（1922年，伯特曾将其命名为“无意识作画”）、控制涂鸦期（伯特称之为“有意识作画”）和命名涂鸦期。父母或其他抚养人必须有一种意识，孩子年龄越小，他们的情感宣泄的出口和表达方式就越少。因此，特别是对于非常年幼的孩子来说，涂鸦可以让他们获得快乐、喜悦、释放，让他们有机会扭动自己日益协调的身体。因此，对于1岁半到4岁的孩子来说，涂鸦是绘画的主要形式。

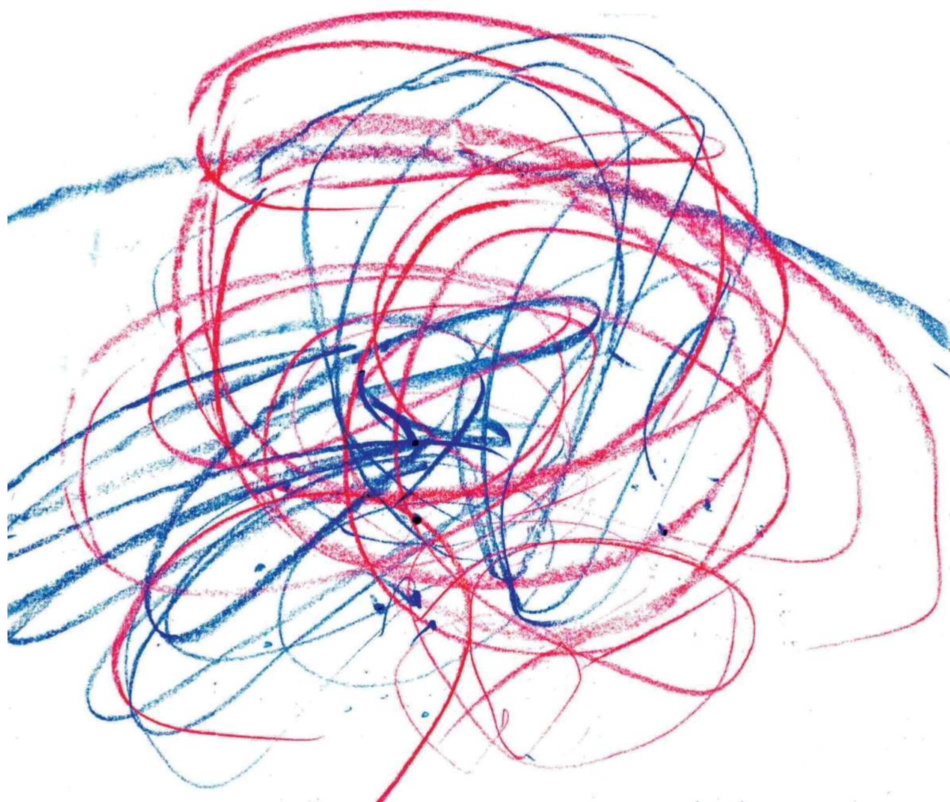
第一个阶段，无规则涂鸦期，从孩子18～24个月时开始，孩子会突然自发地在纸上画一些符号（或者是墙上、桌子上或其他引人注目的表面，有时候可能只是花园里的一片土地上或沙滩上的一堆沙上）。这里所指的涂鸦期初始阶段和让·皮亚杰提到的儿童认知发展第一阶段中的后半部分感觉运动阶段相关。在此阶段里，非常年幼的幼儿会通过感官知觉和身体活动来处理信息，也有人称之为“动觉思考期”，将其视为朝着儿童早期智力及未来学习能力发展迈出的一步。

幼儿的手眼协调能力和小肌肉群控制力尚未发育完全，因此，当他们抓蜡笔（或铅笔、毡尖笔、画棒等类似物体）的时候，他们常常会用上整只手，握成小拳头。对他们来说，很难将画笔正好落到自己想要的地方，他们此时还不能完全控制自己的手腕或手指。相反，这些很稚嫩的涂鸦其实是孩子频繁地、大幅度地借助肩膀力量或者通过甩动整只手臂实现的。

擦洗痕迹似的蜡笔涂鸦，作者贾马尔，2岁4个月。

事实上，这些涂鸦看起来——并且非常有可能——是完全随意的、混乱的、无序的和偶然的，孩子在整个过程中到底有没有意识到自己在做什么都不好说。从另一方面来说，幼儿的主要注意力都放在自己大幅度调动肌肉时产生的动作和肢体感受上。对他们而言，这种活动过程是非常愉悦的。大部分情况下，他们在画画的时候，甚至都不会把蜡笔从纸上抬一抬，而是让涂鸦变成连续的、粗细不一致的线条。尽管画圈的动作可能是最自然的运动，但有时候他们也会来来回回地动，看上去就像是在擦拭厨房桌面。看着处于无规则涂鸦期的孩子画画，对家长来说会有点毛骨悚然，特别是当家长看到孩子几乎和僵尸一样，重复地挥舞着手臂，眼睛还直勾勾的，仿佛正在盯着空气里的某处时。然而，千万别逗孩子，给他们一只干掉的旧标记笔，甚至连笔盖都不帮他们摘下来。如果画笔画不出记号来——举个例子，比如铅笔芯断了，大部分孩子很快便会失去继续这项活动的兴趣。不管怎么说，涂鸦作为一种令人愉悦的感觉运动活动，能够促进儿童身体的健康发育。

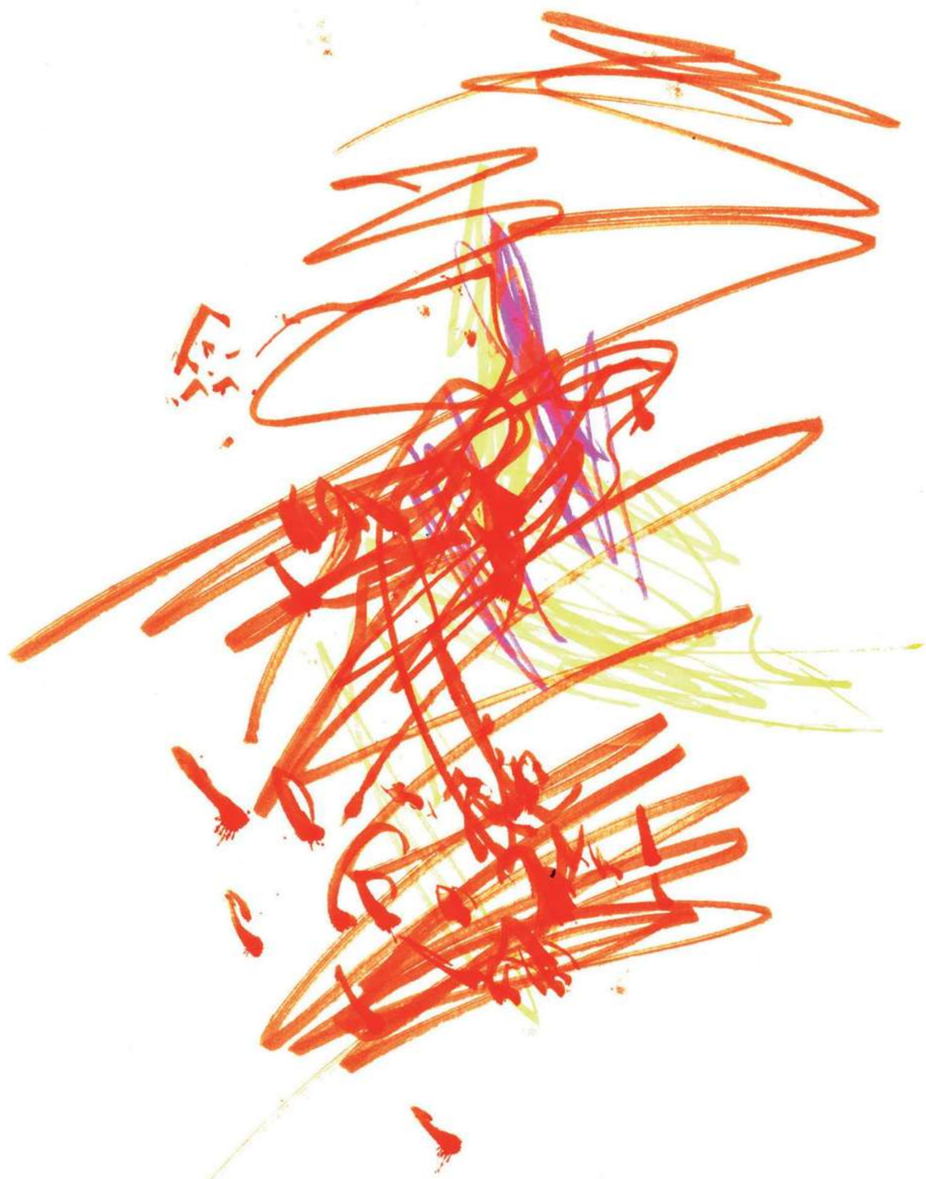
混乱又有节奏感的涂鸦，作者西比尔，2岁。

在这个阶段，如果给孩子提供一张纸，他们一定会用得上，但他们并不会注意到纸的边缘在哪里，因此常常会把涂鸦画到纸张以外的地方去。这是因为涂鸦的范围大小，与纸张尺寸的关系没那么大，更多的是取决于孩子手臂活动范围的大小。就这一点而言，家长应该重新思考一下提供给孩子标准的办公复印纸尺寸是否合适，可以购置一些便宜的大尺寸纸张或者一令一令的马尼拉绘图纸。无论给孩子提供的纸上是否之前就已经有记号，无论这些记号是不是他们涂写的，对于处于这个阶段的孩子来说都无所谓。对于那些好心给孩子买简单涂色书籍的家长而言，要不了多久，他们就会发现，孩子的涂鸦满满地遮住了各种预印在纸张上的可爱动物、公主的黑色轮廓线条。不管孩子身处在什么样的环境里，他都会在这个年纪开始类似的涂鸦活动，此后，各种不同的文化才会开始作用到孩子身上，影响他们的艺术表达。毋庸置疑，孩子们的生活环境不同，他们画的内容、使用的绘画工具也会有所不同。但是，所有的孩子都会涂鸦，并一直持续到4岁。对于2岁的孩子来说，涂鸦是一种重要的表达方式，它是孩子用手势写出来的书面语言符号。在这个过程中，家长只需要为孩子的成长提供

工具和机会即可。

在经历6个月左右的无规则涂鸦期后，孩子会进入涂鸦期的第二个阶段，即控制涂鸦期。这个涂鸦期的开端发生在孩子突然发现原来自己手臂的动作和他们在纸上画的符号有关系并为之大吃一惊的时候。这时候，孩子会开始对自己正在做的事情产生兴趣，甚至会在画画的时候看着那些涂鸦。尽管他们的注意力和运动技能依然有限，但他们仍会花更多时间来画画，尝试不同线条和色彩。

带长点的无规则涂鸦过渡图。作者凯瑞尔，2岁。

带长点的无规则涂鸦过渡图。作者凯瑞尔 ，2岁。

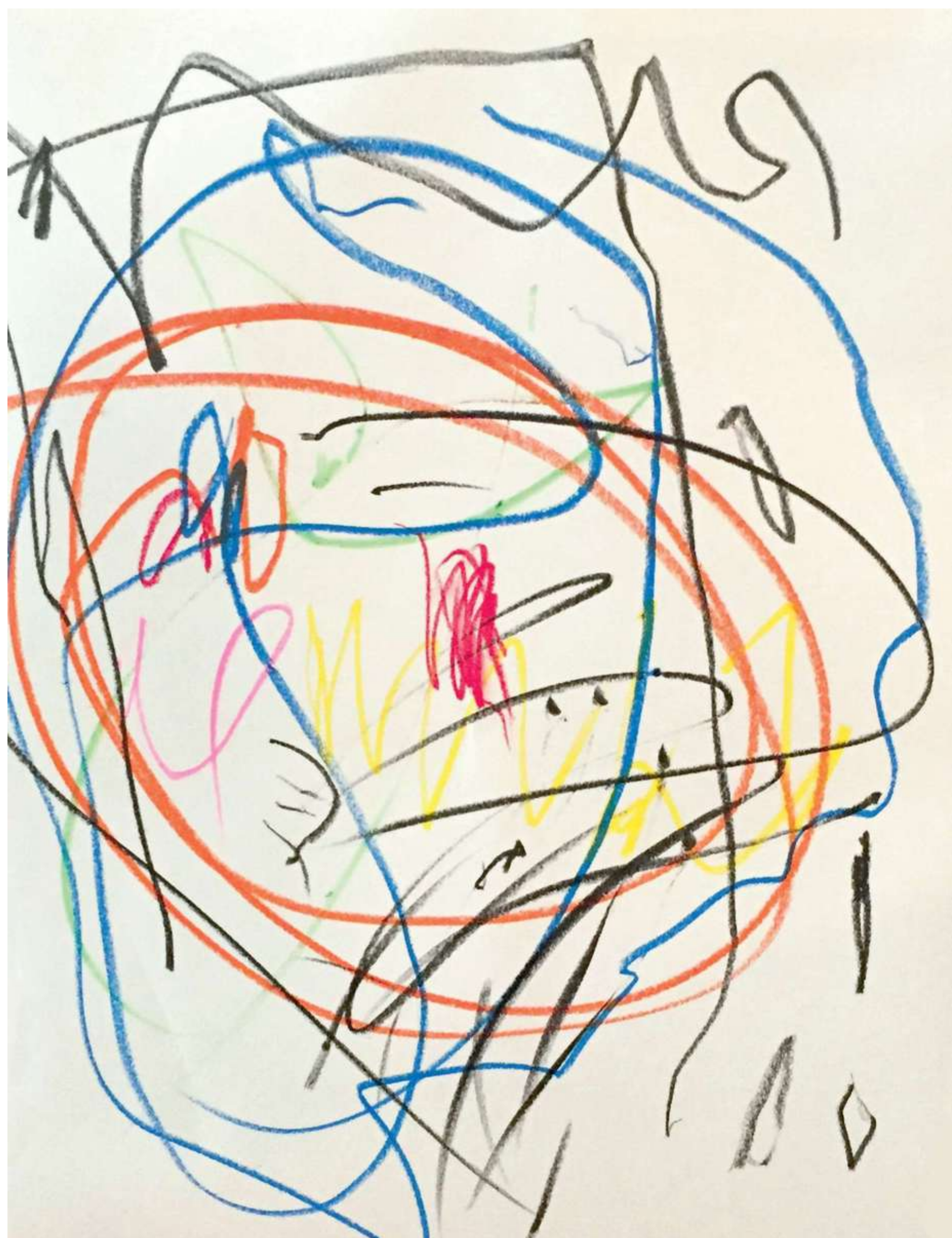

笔迹般的线条涂鸦。作者格温，3岁多。

一旦孩子发现自己的身体动作和出现在纸上的视觉图像有关联，他们就会很积极地去改变动作，从而画出不同的记号，比如连续的圈、环形、线条和旋涡等，这些被很多人认为是画人物之前（和写字之前）的准备。慢慢地，孩子的动作会变得越发精准和从容。之后，他们的手腕运动会开始控制手臂运动。再然后，手指运动会支配手腕运动。手部控制力越来越强，画出的符号就会变得越来越小，到了一定阶段便可以出现重复。霍华德·加德纳发现，孩子们拥有更好的协调力和控制力，也意味着孩子们能更容易地从纸上拿起和放下蜡笔，因此，他们的涂鸦上也会出现更多的点状痕迹。他还认为，有些涂鸦可能和书写形式类似，看上去像是成年人的签名。伯特在1922年时也提到过这种现象，他认为孩子涂鸦的活动看上去和成年制图员做的事类似。尽管这些符号和运动看上去能让人联想到成年人的书写和绘画，但它们仍然是由孩子主要从肌肉运动的角度做出的，而非视觉效果或者智力层面。

同时，还有一些孩子会琢磨如何像成人一样握住自己的绘画工具，通过狠狠往下压来进行涂涂画画。这一点在孩子们使用较软质地的工具时尤其明显，比如使用画棒或者凝胶蜡笔这些工具时，只要多用些力气，就能画出更深、更浓的颜色。

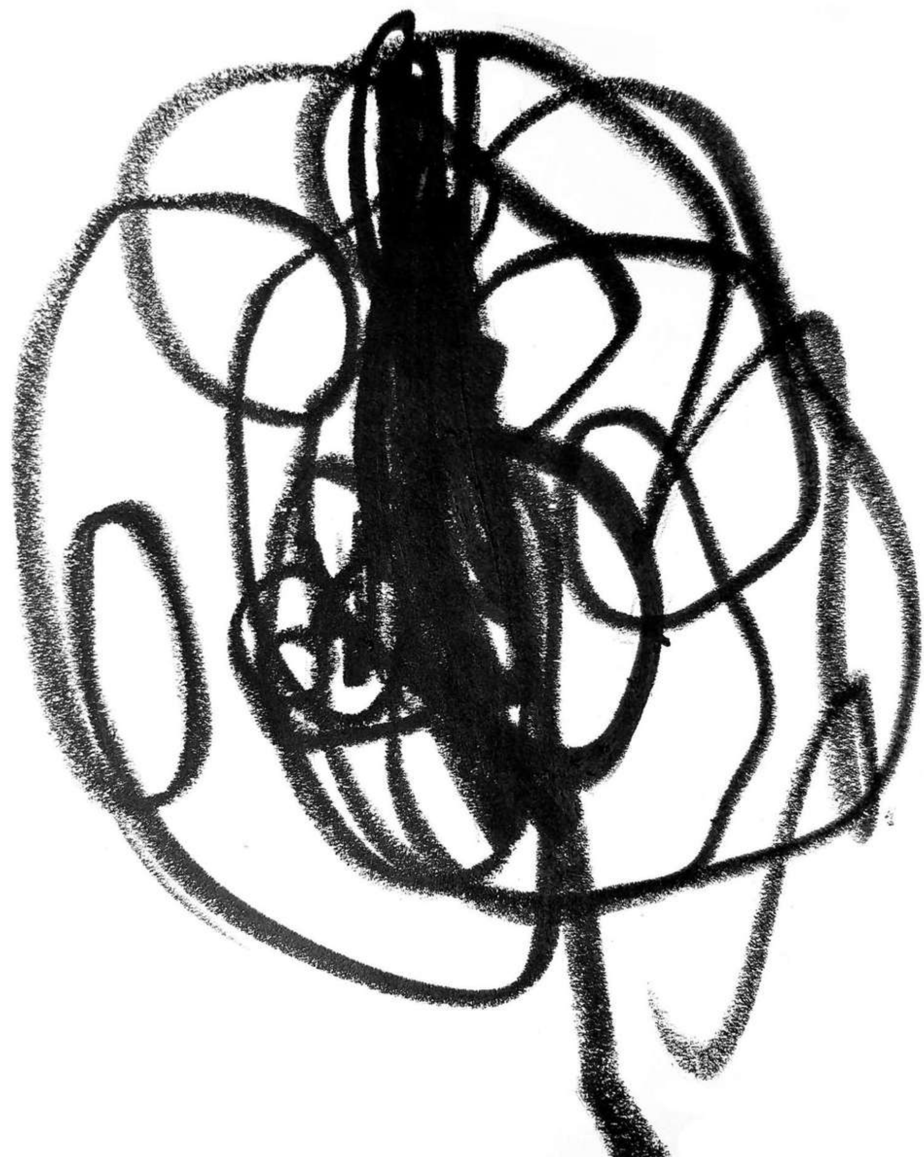
1948～1966年，罗达·凯洛格收集并分析了数千份的儿童图画和涂鸦。在其1967年出版的《儿童艺术心理学》（*The Psychology of Children's Art*）一书中，凯洛格与作家斯考特·奥戴尔（Scott O'Dell）合作，指出了儿童在最早的表达中使用的20种基础涂鸦形状。这些基础形状包括点、单线、多线、锯齿形曲线、圆圈、螺旋等多种不同样式，最终形成一套完整的涂鸦"字母表"。虽然这20种涂鸦基础形状似乎适用于所有孩子，但也存在个别孩子不会使用其中的一些形状而是重复他们自己个人偏好形状的情况。

用凝胶蜡笔画出的各种不同的线条和标记。作者西比尔，2岁7个月。在竖起来的画架上用更大面积的纸张作画，能让孩子拥有一种不一样的视角。他们可以摆出不同的大幅度的手臂姿势。

用凝胶蜡笔绘制的经典锯齿形线条——凯洛格20种基础涂鸦中的一种。作者西比尔，2岁9个月。

经典的多线条堆积圆圈图——凯洛格20种基础涂鸦中的一种。作者莎拉贝丝，3岁。

心理学家莫林·考克斯（Maureen Cox）在《儿童绘画》（*Children's Drawings*）一书中写道，孩子可能会用绘画的方式来做游戏。考克斯认为，孩子拿着蜡笔或记号笔在纸上移动的肢体动作，有可能反映了他们所处环境中某种类似的动作或元素。由此看来，一条灵动的线条可能代表了

他们见到的某种宠物正在纸上蹦蹦跳跳，一堆圆点可能代表了爆裂的肥皂泡、飘落的雪花、滴落的雨点或者秋天的落叶。孩子画完涂鸦后，成年人可能会试着把这些作品理解成某种在现实生活中有对照实物的形状，比如树叶的轮廓。然而，即使孩子真的觉得并表示自己画的是树叶的形状，父母也无法由此确定孩子的初衷就是要画树叶，还是孩子在重新审视涂鸦的过程中做了调整。事实上，孩子们可能一开始认为自己的涂鸦代表了某种事物，但是画着画着，他们中途又改变了主意。

处在控制涂鸦期的孩子往往会在纸张或绘图区域指定的范围里画画——至少他们似乎会这么试一试。他们可能使用或不使用特定的颜色，在画画过程中对某一部分花更多的时间，以体现自己在某种布局和安排上的个人偏好。他们通常会很小心，以免自己的涂鸦盖住了同一张纸上之前的作品。如果让他们随心所欲地画画，给他们自主选择颜色和按个人喜好练习的权利，帮助孩子们形成主动性，有助于他们的情绪发育。

用一堆圆点画出来的某种象征性形状。作者奥利维亚，2岁。

西比尔，3岁，在画架上画画。

第二阶段：基础图形期

涂鸦期的最后一个阶段是过渡阶段。孩子3~4岁时通常会进入这个阶段。罗恩菲德将这个阶段称为命名涂鸦期，并认为它标志着孩子从动觉思考转变为想象型思考。此外，他还认为，这一阶段标志着儿童能够第一次有意识地绘制形状，并开始用有形的方式记录自己的思维过程。玛考尔蒂等其他一些研究者将此称为“基础图形”阶段，并将其归类为独立又独特的绘画发展第二阶段，通常也包括命名涂鸦等。她认为，这一阶段大致上和皮亚杰的“前运算思维期”认知发展阶段早期部分重合，儿童会在这一过程中学习使用语言符号（文字或图像）来指代对象，从现在的角度来看，这种行为偏以自我为中心。随着用符号指代事物这种意识的产生，儿童会开始用线条、大小和形状来对周围环境分类。由于儿童在不断地发展和关注新的概念，他们的符号也会时常发生变化。

这个阶段，孩子的专注时间有所延长，可以将自己在纸上画的内容和所知道的事物联系起来，比如花朵或树木。他们甚至还能向成年人指出某样东西是人物还是事物，还能叫出某种动作的名称，比如跑步或跳跃。此时，孩子能用指尖捏住绘画工具，用更好的控制力在理想的位置画出图案。同时，他们还能画出各种各样的线条。最终，这些线条相连，变成了形状。即使是纸上一片空白的地方，也可以具有特定的含义。

在《小朋友的艺术》（*Young at Art*）一书中，基础美术教育工作者苏珊·斯特赖克（Susan Striker）认为，涂鸦除了为儿童提供了情感的出口，还可以反映他们的个性以及接触世界的方式。同一年龄段的孩子即使处于同样的发育阶段、使用同样的工具，每个人创作的图画也会千差万别。一个外向、善于交际的孩子会倾向于创造大胆、戏剧化的涂鸦，而更敏感或者缺乏自信的孩子则有可能画出更羞怯的涂鸦。

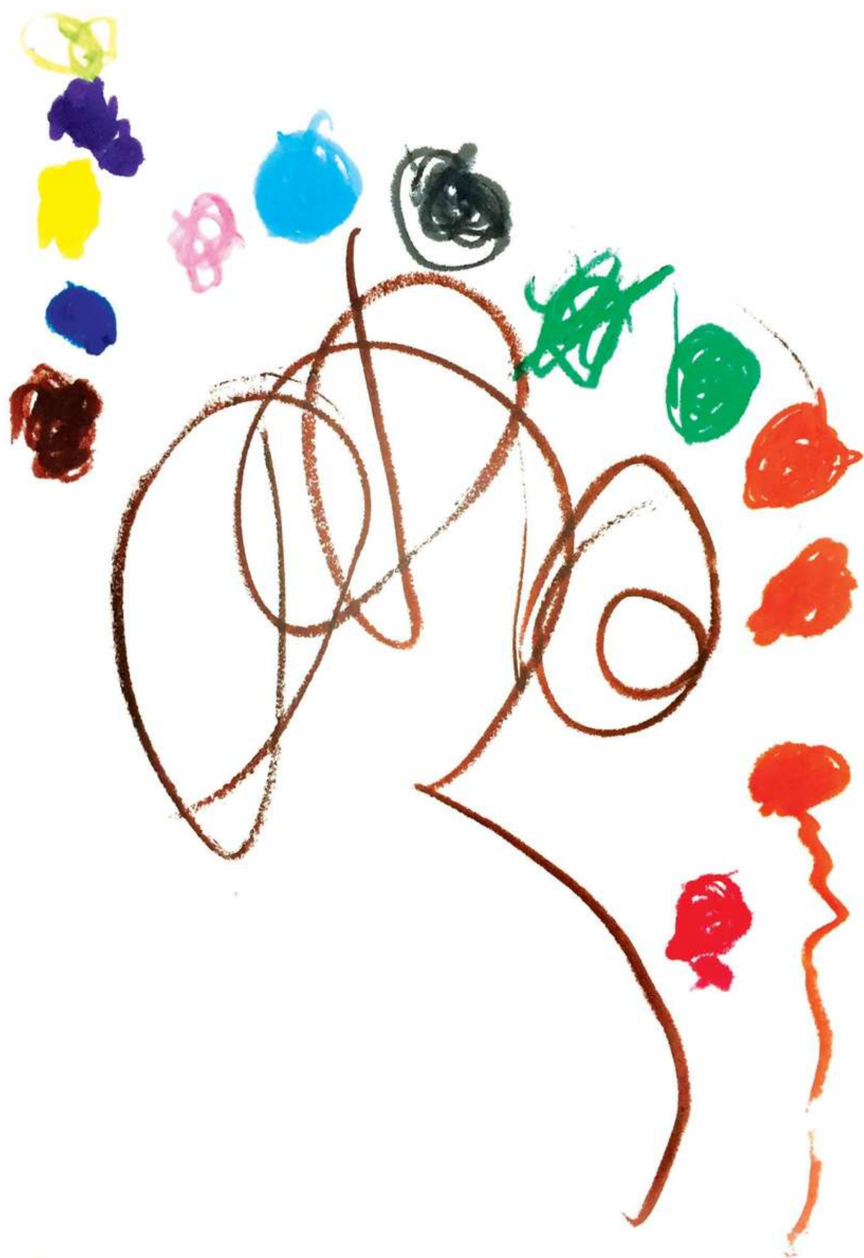
大卫，3岁多，在画板上专注地画画。

值得注意的是，在《艺术涂鸦》（*Artful Scribbles*）一书中，加德纳对基础图形期的两种涂鸦符号进行了定义：一种孩子是“打板师”（Pattereners）——他们对图案、颜色和形状感兴趣；另一种孩子是“剧作家”（Dramatists），他们对动作、冒险经历和戏剧化故事感兴趣。“打板师”们喜欢探索和实验，但是并不都对社交互动感兴趣。而另一方面，“剧作家”则喜欢表演和讲故事，享受与其他儿童和成人的互动。分辨出孩子属于哪种类型，能够帮助家长判断孩子是否喜欢谈论（或阐述）自己的画作。有些孩子只是想一个人待着，调一调颜色，画一画形状，然

后看一看不同材料调和在一起会发生些什么。还有一些孩子既不属于“打板师”，也不属于“剧作家”，而另一些孩子则是两者各占一些。

此外，加德纳还提到，有些家长会有鼓励孩子给自己的图画取名字或解释一番的“浪漫行为”。孩子往往都无法用简单的语言来描述自己的作品。事实上，他们为了取悦家长，常常会看图编故事。从一些迹象上来看，当孩子给自己的涂鸦取名字的时候，他们其实是在给自己的图画和周遭世界之间建立联系。这种联系可能是真实的。但是斯特赖克指出，有些形状看起来与真实的事物有些相似，但有些图案能够代表很多不同的物体。因此，孩子给自己的涂鸦取名字、编故事的时候，总是“时过境迁”。尽管如此，在学前班、幼儿园里，看图说话的事情似乎十分普遍，孩子拿回家的图画总能让家长了解孩子当天在学校做了些什么。斯特赖克不鼓励家长在孩子的图画上写任何内容，因为这样可能会画蛇添足。同样，她也不鼓励家长在孩子的画作上写标题和故事，因为这样一来，当孩子在未来回过头看自己的作品时，就很难发现一些新鲜的东西。

这幅多色蜡笔画体现了作者对图案和圆弧形布局的偏好。作者西比尔，3岁。比较孩子在不同年龄段所画的内容，可以很清楚地看到他们的成长和发育，可参考2岁、2岁7个月、2岁9个月和3岁（本图）的内容。

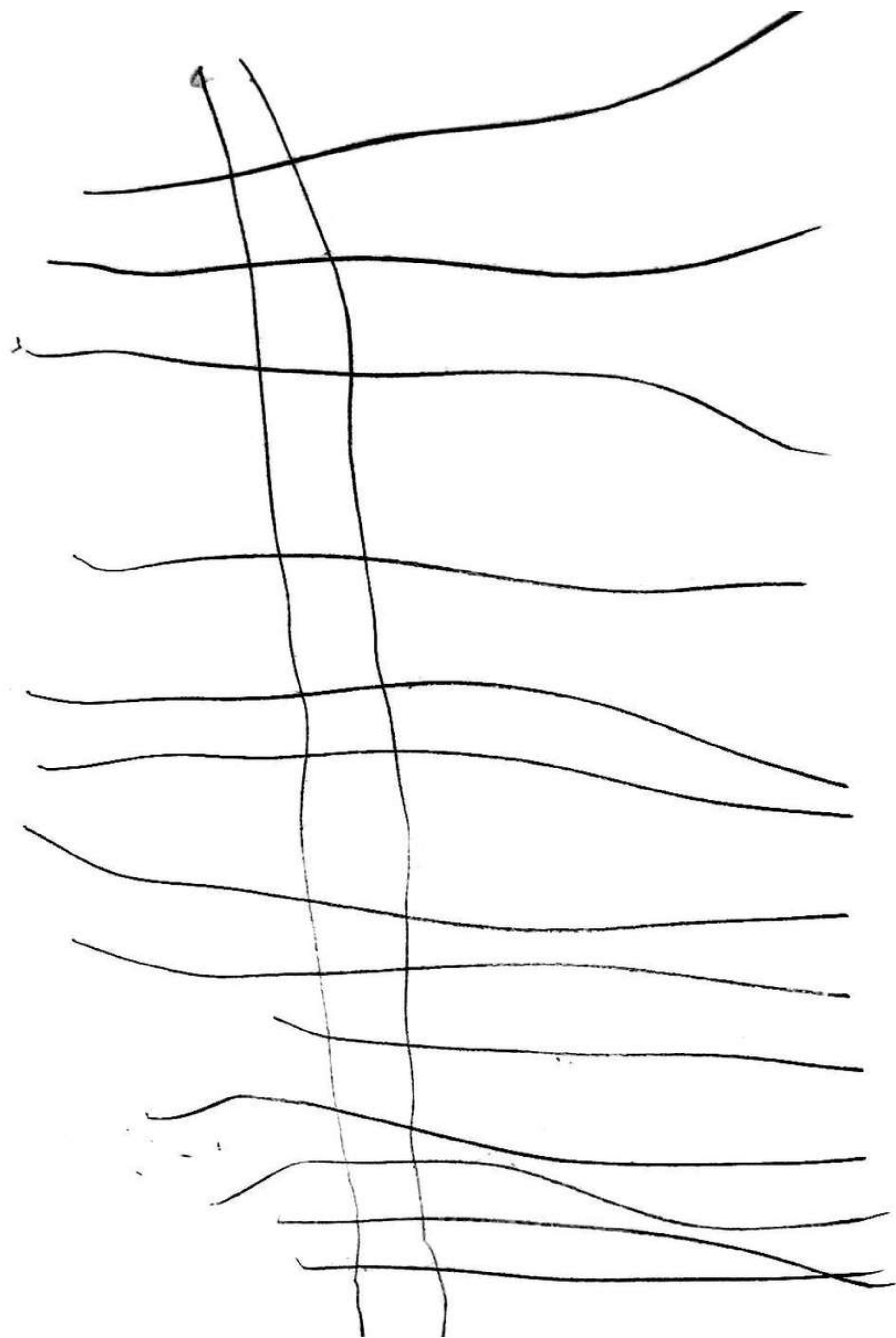
塞巴斯蒂安·S.W.，3岁多，用水彩和黑色记号笔画了一幅内容为“和爸爸在下山的时候打雪仗”的画。

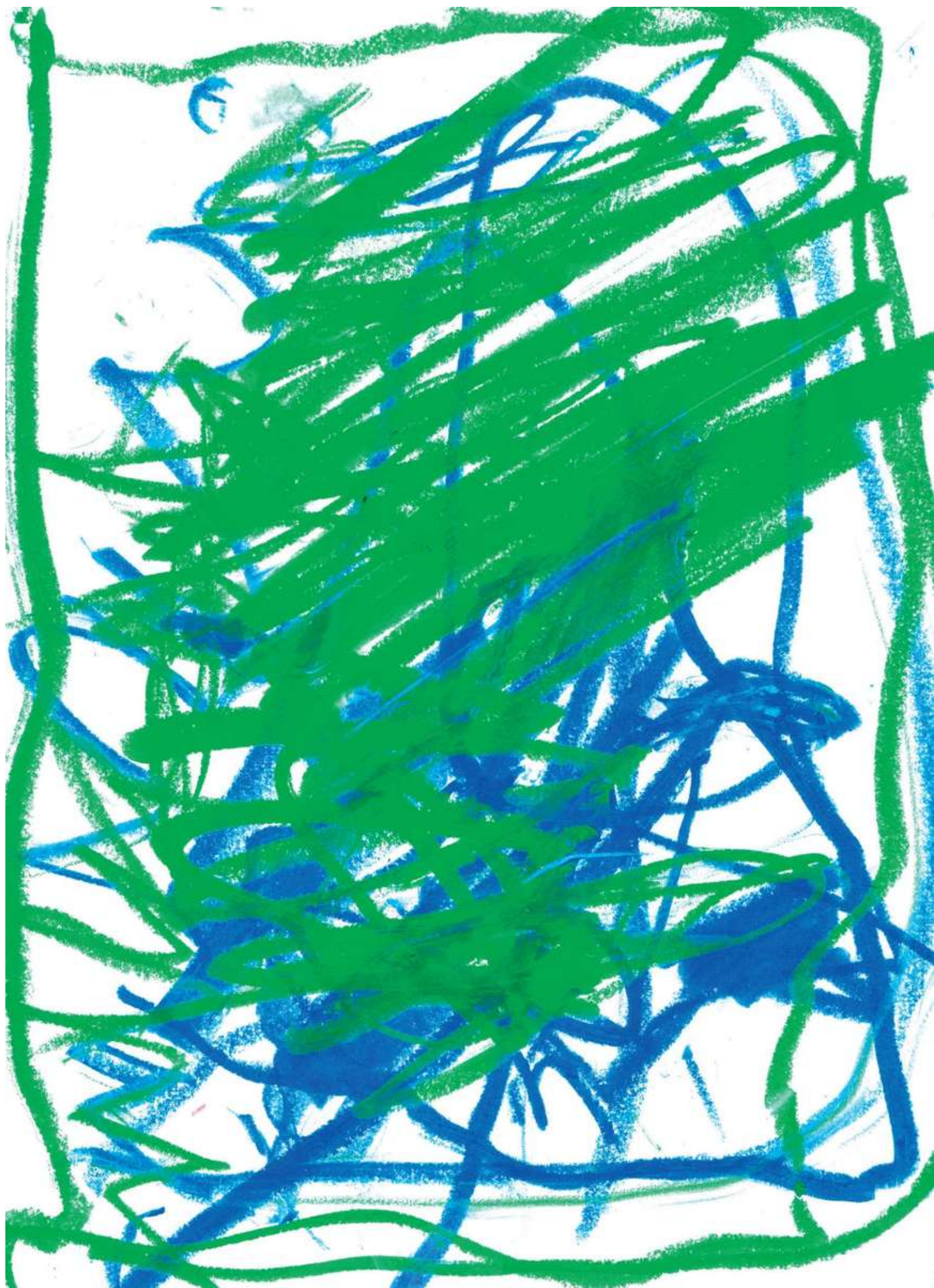
“火箭船航行”，一幅引人注目的绘画，重点描绘了飞船起飞时的火焰和烟雾。作者查理·K.，3岁。

丹尼尔很喜欢的火车，画此画时他3岁多，他画出了火车的巨大钢铁车轮，带窗的长车厢上冒着烟，车底还配备了某种机械装置。

车轨，作者丹尼尔，3岁多。画作展示了作者对图形的细致观察。

线条交错的曼陀罗式样图案。作者谢恩，3岁半。部分图案被上层用力的涂鸦遮住了。

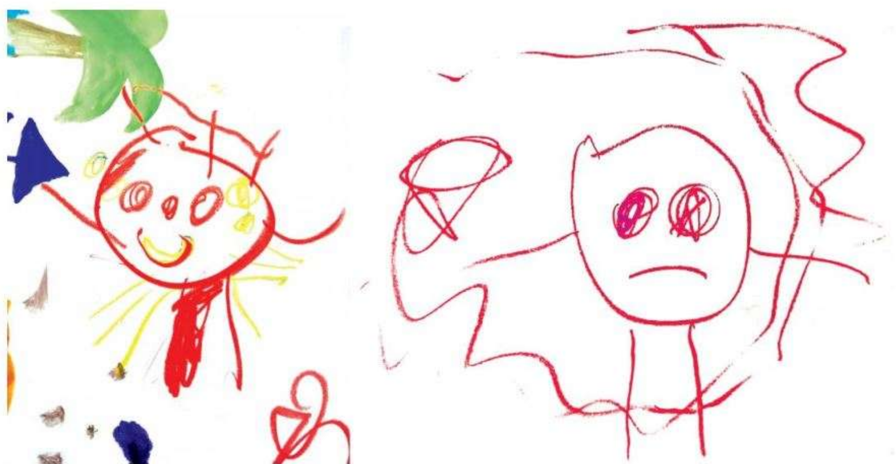
最后，应该指出的是，这个阶段儿童绘画的作品里出现了很多被凯洛格、斯特赖克定义为“曼陀罗”的复杂形状，这个名称原意是梵语中的圆圈。凯洛格认为，孩子们画的曼陀罗式样通常由圆圈、方形、长方形和交错其间的线条组成。孩子会将很多不同的形状藏在较大的图案里，很难被人们发现。虽然有人认为，孩子画完曼陀罗图案后就可以描绘其他的基础图形了，但也有一些孩子根本就不会画曼陀罗图案。

第三阶段：人物形象和初级图式期

儿童绘画发展中的最重要的节点之一，出现在孩子发现自己可以将线条连成一个封闭图案的时候。通常，最早的封闭图案都是圆形，这个图案是孩子进行写实绘画的初期尝试。爱德华认为，圆圈是一种通用符号，可以代表所有的事物。皮亚杰认为，孩子进入这一阶段意味着他们的象征性思维有所成长。罗恩菲德和布里坦将这个阶段称为前图式期，认为这个阶段是孩子的首次有意识的表达尝试。爱德华将这个阶段称为“符号期”。加德纳在《美术、意识和大脑》（*Art, Mind and Brain*）一书中，将这个阶段称为“绘画黄金时期”的开端。

本发展阶段的一个重要特征体现在儿童如何在绘画中表现概念和空间上。玛考尔蒂写道：儿童普遍认为空间和自己以及自己的身体之间存在着某种联系，却又没有形成关于空间的概念。

基本上，本阶段初期不存在有意为之的设计或构图尝试。孩子尚不会用基线来代表水平面，因此，他们有时还会在画画的过程中把纸张翻过来转过去。孩子在特定的空间里画的各种图案，看上去似乎是随意地飘浮在纸上。不同的元素尺寸不一，彼此之间也不存在某种特定的比例关系。事实上，同一幅画中所绘的人物和事物可能完全没有任何概念上的联系。（就好像一部动画片中同时出现了小猪佩奇和小羊肖恩一样。）仿佛每个孩子都有一套自己观察线条和图形关系的视觉理论。

两幅蝌蚪式人物画。作者莎拉贝丝，3岁多。两个人物分别代表了开心

（左）和不开心（右）的人。能画出向下的嘴角，可能反映出作者在心智方面的发育更进一步，也有可能只是反映了某个生气或不高兴的时刻。

局部涂鸦，用油画棒画的蝌蚪式飞人。作者肖恩，3岁多。

儿童3岁半左右的绘画反映了他们对世界日益增多的认识。通常情况下，孩子早期的写实类图画里都会有一种奇怪的人类形象。这种形象一般被心理学家和教育者称为蝌蚪或蝌蚪人，头部是一个圆形，腿部是两条与头部垂直的线条，时不时还会出现一些用来表现面部特征的圆圈、圆点和线条之类的图案。有时候，孩子只用画个头就可以代表某个人，人物通常还会微笑。

蝌蚪人可以独自“飘浮”在页面的任意位置，也可以和其他的涂鸦元素组合，表现某种特定的动作、事件或故事。对于孩子来说，蝌蚪人的形象能够代表任何人，甚至是所有人。（我所见过的所有此阶段绘画中的人类形象基本都属于蝌蚪人或其变异版本。就我个人而言，这种形象更像是一个煮熟的鸡蛋被配上了细枝或插上了牙签，因此也可以称它为鸡蛋人。）

对于儿童来说，蝌蚪人是弹性符号，可以随时改变。圆圈可以代表一个人的头，也可以代表头身合一的物体——有些时候，孩子会在这个难以名状的图形中央加一个圆点代表肚脐。久而久之，孩子会画上线条来代表手臂。这种手臂常常直接从头部延伸开，尤其是需要用来表现某种特定行为或活动的时候，比如踢球或拿气球。再之后，画面上会出现手指和脚趾。头发、衣着和细节等其他元素也会在这一阶段中逐渐出现。

有趣的是，根据考克斯和其他人的说法，尽管不太明显，但处于本阶段的孩子往往会从一开始便意识到不同的身体部位以及它们的组合方式。虽然儿童尚不能通过画几何形状来组成人体图形，但研究表明，这一阶段的他

们已经可以用三维的图形或式样正确地组合人体的头部、躯干和四肢。此外，如果有人提醒他们，画中的人缺失了某个部位，他们便能很好地在画面上调整或添加相应的部位。由此可见，蝌蚪人是小朋友表现人物形象的一种快速、简洁的途径。仅从这一点来看，家长就应该好好地鼓励孩子讨论包含人物形象的图画。有了这样的机会，孩子说不定还会通过指出一些只有自己能看见、对他人而言不太明显的细节，给家长带来惊喜。

“我和哥哥山姆在太阳谷里，这里有星星、池塘和小桥”，作者奥利弗，4岁。位于图画中心的作者和位于右上角的哥哥正在桥上走着，左下方有一方池塘，图上的圆点代表星星。所有图案都像是飘浮在纸上。

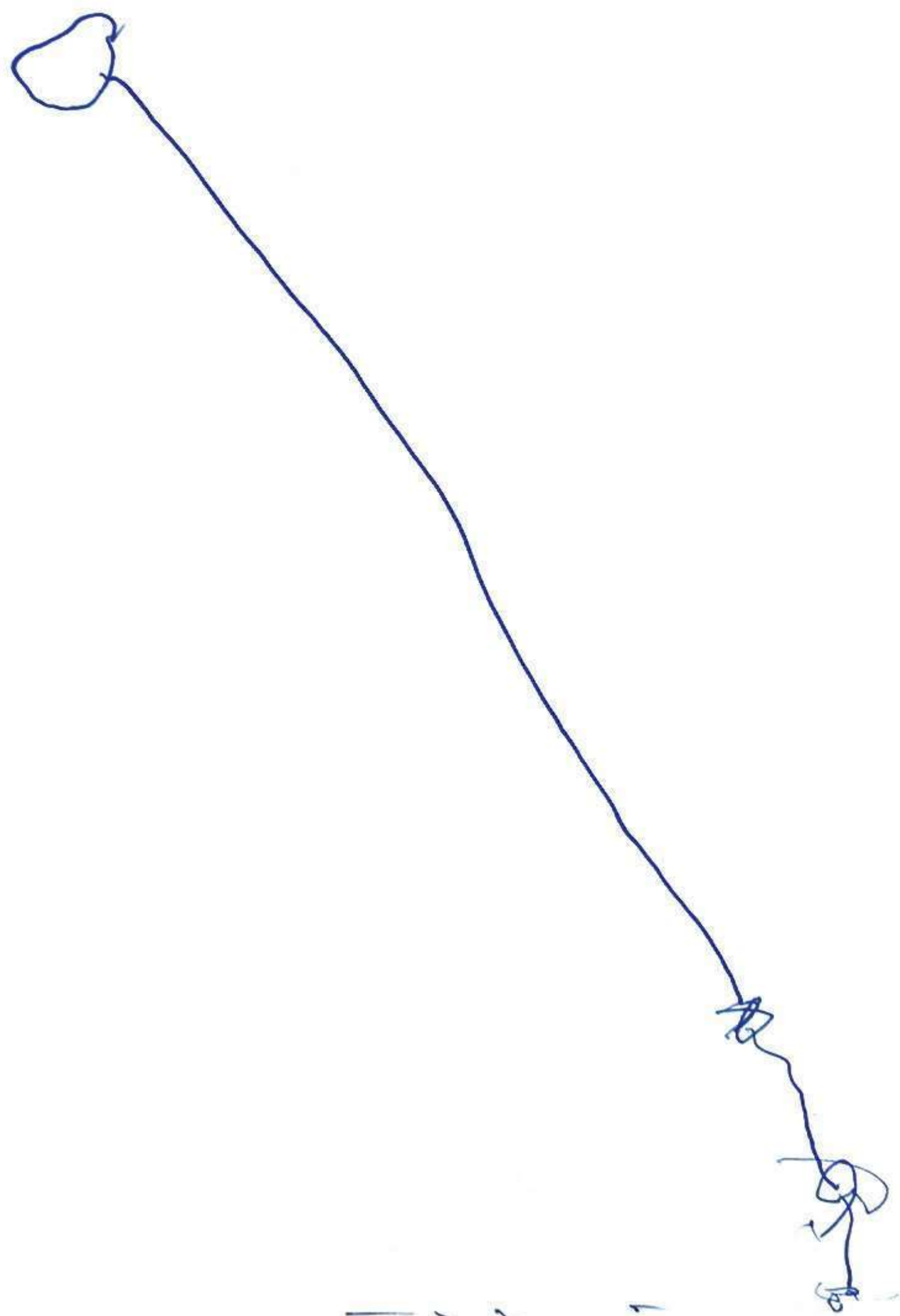
“人和树”，作者塞巴斯蒂安·S.W.，3岁多。作者重点描绘了树上的叶子。

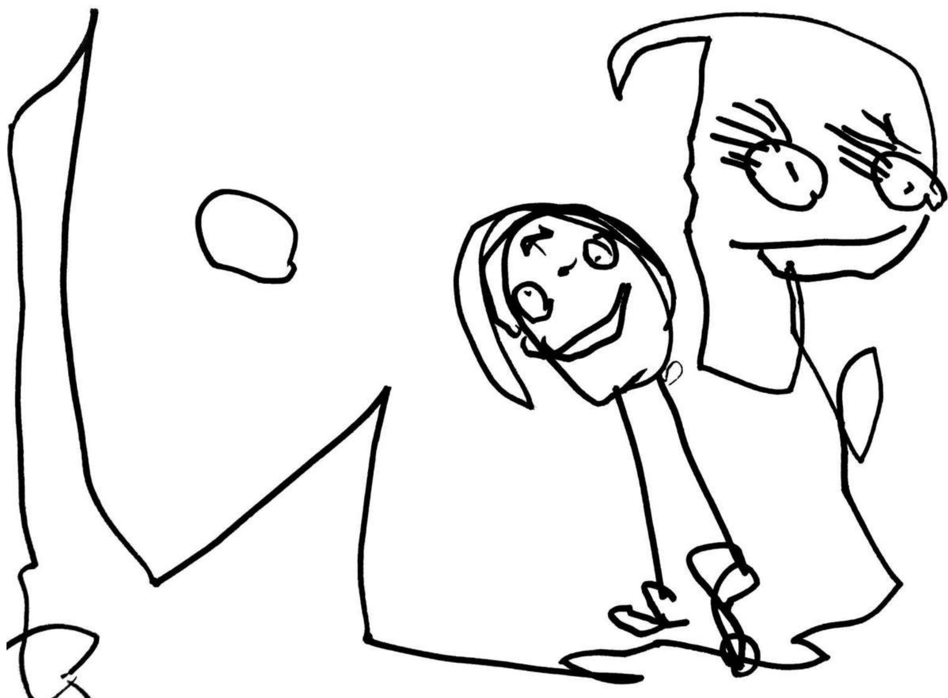
“冬天里的我和爸爸为我做的超大雪球”，水彩笔画，作者塞巴斯蒂安·S.W.，3岁多。图中的雪球画得比人物还大。

“宝宝来了……他出生在冬天”，作者塞巴斯蒂安·S.W.，3岁多，这幅画描绘了作者家里发生的一件大事：弟弟出生了。塞巴斯蒂安不仅用大小来突出自己，还在黑色水彩线条间涂上了不同的颜色。

一幅简洁的图画，呈现了一个手持气球的人，作者丹尼尔，4岁。作者着重描绘了一根连接着人手和飘浮在天空中的气球的长线。

这幅水彩笔画表现了两个人在晴天散步的画面。作者薇拉，3岁半。作者特别突出了画中人物的头发和睫毛。画面左侧的连续性锯齿线条可能代表着两个人正在走的路。

家人们。作者尼古拉斯，5岁。作者仔细地给每个人画上了五根手指和五根脚趾。作者在图中用灰色水彩笔表现了妈妈的形象——唯一的女性、金发家人，剩余的人物均为棕色。

随着孩子在这个绘画发展阶段中不断进步，他们会继续一遍又一遍地画一些人物，不断改进人物的形象，添加更多细节，使他们更具表现力并最终让他们看起来有辨识度。到了4岁左右，一些孩子会在头部下方画一些几何形状，并特别注意突出服饰的细节，比如纽扣、鞋带和拉链等。通常在五六岁后，孩子会用具有体积感的形状来表现手臂和腿部，而不再是之前的单一线条。在本阶段后期，大多数孩子都会给人物画上更多的特征，如头发、耳朵、眉毛、牙齿、手指和脚趾等。

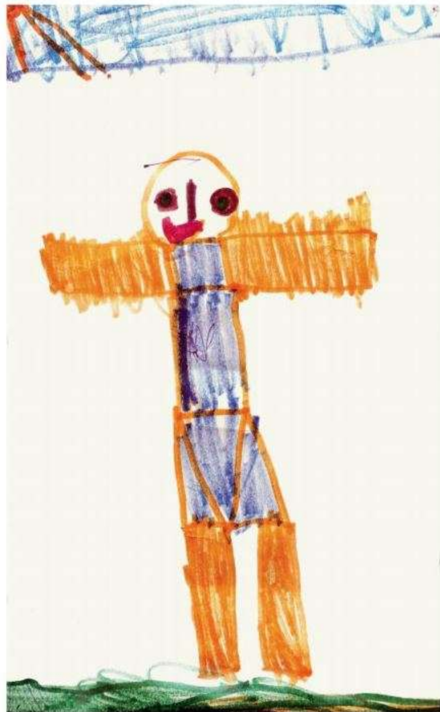

由尼古拉斯的双胞胎兄弟塞巴斯蒂安·B.画的家庭成员图，作者6岁。塞巴斯蒂安是唯一穿了鞋的形象，图中只有他和爸爸被画上了手指。

海莉，7岁，画了一个小女孩，其中使用了简化的图形来代表头部和身体，四肢为线条状，手部和脚部都运用了的圆形。作者还通过使用特殊的颜色，来突出表现头发的重要性。

水彩笔画，作者简，5岁多。据孩子自己介绍，左侧这个形象可能是小飞人、仙女或者“表哥道格”，穿双层衣服，有手臂，有翅膀，还有特别款发型或光环。右侧的人物（画在左侧作品的背面）的身体则由脸部和几何形状堆叠“组合”而成。

米凯拉，5岁半，画了和妈妈、爸爸在公园里度过的快乐一天，并画了衣服。作者用笑脸、父母伸展的手臂、晴天和蝴蝶共同讲述了一个欢乐的故事。对父母的衣着、鞋子、发型和珠宝的创意刻画，体现了孩子对父母造型的喜爱。此外，父母和秋千上的孩子是平视视角，而同一画面中的自行车则是俯视视角。

在这个艺术发展阶段里，孩子会对肖像画十分感兴趣。这种肖像画既可以是画自己（自画像），也可以是画别人，通常是家庭成员。无论画头像的想法是源于家人或美术老师，还是受到手机自拍照的启发，肖像画一直都是受孩子欢迎的主题。请注意，本部分的自画像里，每个孩子都使用了自认为重要或者特别的方式来表现自己。在画妈妈的头像画时，有些孩子会突出更加女性的特征，比如头发、睫毛和嘴唇。（尽管大部分爸爸也有头发、睫毛和嘴唇，但此处需要提出的是，孩子们画的女性特征，往往和以女性为受众的化妆品或洗发产品广告中的女性特征一样。）还有一些画妈

妈的图画则会强调妈妈所从事的活动，如工作等，尤其是孩子的妈妈在家里或工作室里的场景。

处于这个阶段的儿童还会开始画一些象征性的景色，这些图画上通常包括房屋和环境里的常见元素，如树木、花朵和太阳等。房屋和建筑通常都会被画成某种符号性形状，而不是直接由观察得出的具体构造。树木有可能画得像是孩子早期画的人物，画一个躯干似的图形，然后从上面伸出一些细长的枝丫来。没有任何基准线或天际线参考，图纸上的元素看起来仿佛飘浮着一般。

在黑板上用粉笔画的卷毛自画像。作者安，4岁。

蜡笔自画像，作者尼古拉斯（左上图）和塞巴斯蒂安·B.（右下图），4岁

多的双胞胎，他们笔下的发型和衣着强调了他们的不同。

水彩笔画的微笑自画像。作者伊莎贝尔，5岁多。图上有红扑扑的脸颊、雀斑、眼镜，周边围绕着云朵、小虫子、玩具。

冒着想法气泡、举着双臂的自画像。作者米凯拉，4岁多。描绘了一个“有了！”的时刻。

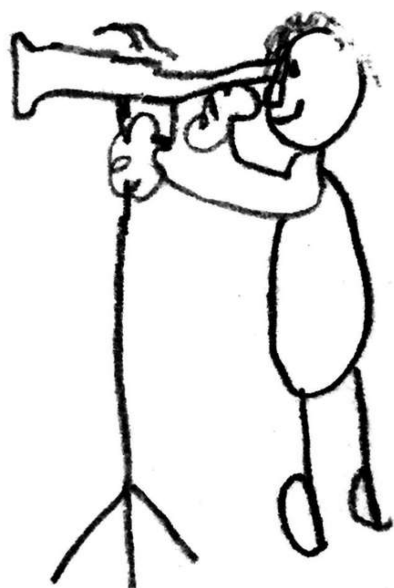

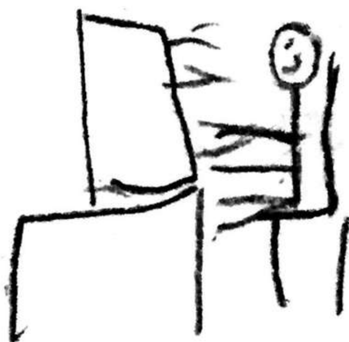
有些自画像中不是缺失了面部细节，就是下手过重，这幅自画像中的背景和面部表情都很不错。作者查理·K.，6岁。

左：妈妈的“飘浮”头像。作者塔利亚，5岁。右：妈妈的“飘浮”头像。作者尼古拉斯，5岁多。请注意，两幅画都将重点放在了女性的特点上，比如头发、长睫毛和红唇。

两幅铅笔画展现了“妈妈在摄像”和“妈妈在剪片子”的场景。作者朱利安，5岁多。

四五岁的时候，一些孩子会开始用画画的方式讲故事——有一些很微妙，有一些则不是。画出这些故事能够帮助孩子解决自己的疑惑，表达他们对于某件事的感受。一旦可以用绘画表达出某个问题或者某件事情，孩子（或成人）便会产生一种自己更能应付这个问题的感觉。在另一些情况下，孩子还会用自己的画，将内心的感受投射到他们看见的外部事件、场景或事物上，这些情景都似曾相识，能够让他们产生类似的感受。

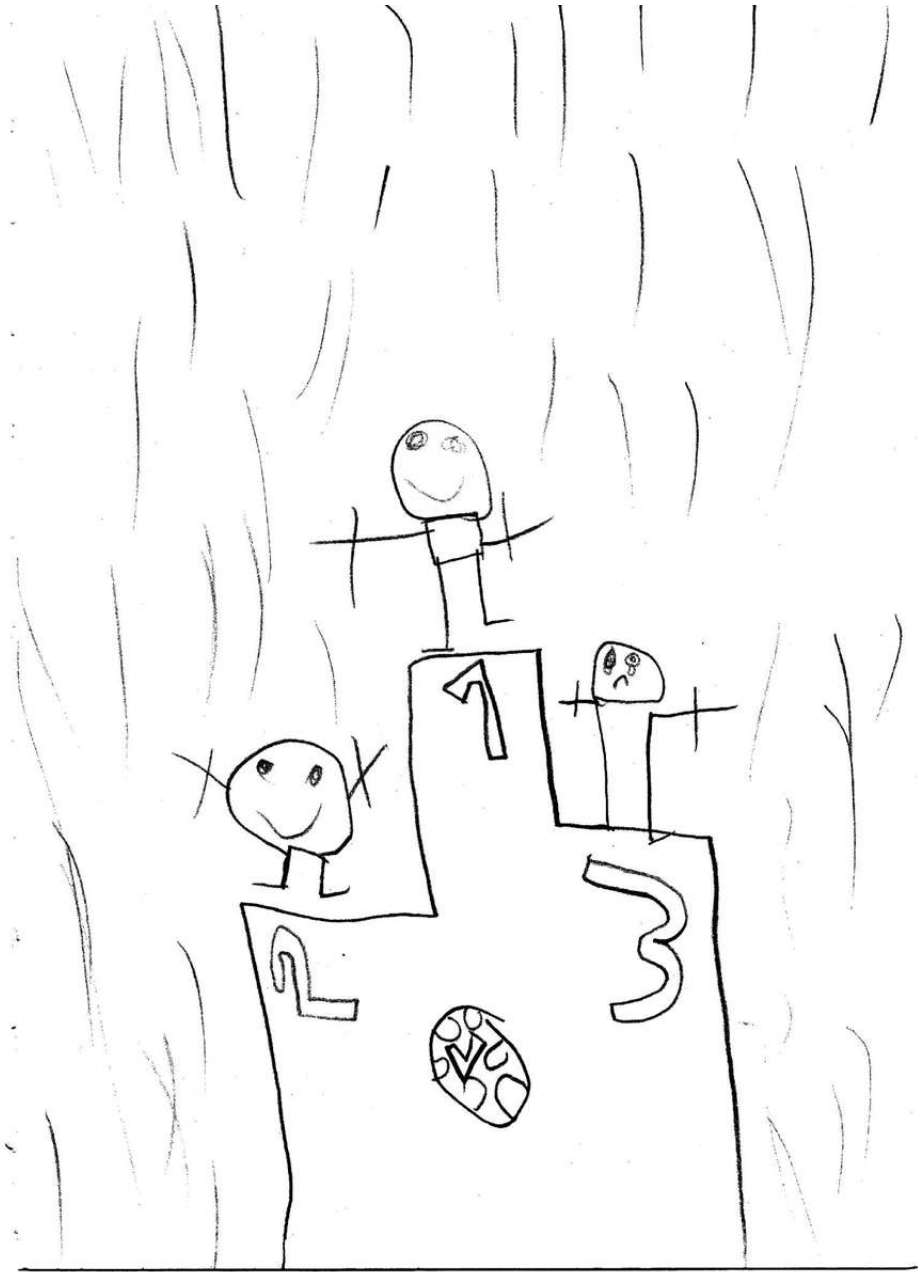
符号化的景色图，有房子、花朵和动物。作者安娜·B.，3岁多。

在这一阶段，儿童不需要太多的激励或者鼓励便会画画。但是对于他们来说，如果能越多地将自己和画作联系起来，画作就会越有意义。罗恩菲德认为，父母激励孩子最好的方式是让孩子回忆那些他们亲自参与的活动，比如去参观校园或公园，参加生日派对，用“谁”“怎样”“什么”“哪里”“何时”等关键词，向孩子提一些问题，启发他们回答：你什么时候去的学校？怎么到那里去的？有没有坐公交车？在去公园的路上，你看到了什么？在那里，你和谁一起玩了？你在生日派对上看到了什么？有没有吃到什么特别的东西？由于处于此阶段的孩子会特别热衷于体现自己是一个人物主体，对自己身体的意识越来越强烈，因此，他们会用一些小孩子特有的主语句方式来表达某种场景，比如“我正在刷我的牙”“我摔倒了，弄破了我的膝盖”“我去拜访了奶奶和爷爷”，也可能会用一些各个家庭特有的称呼

祖辈的昵称。如果孩子身边发生了一件对他们而言很重要的事，比如“我的猫咪生宝宝了”“我有新鞋了”“我去看医生了”，请鼓励孩子记录下自己的经历，并表达他们的感受。

城市公园景色，有细长的树木、云朵、彩虹，以及出现在背景里的类似方尖碑或高楼的物体。作者曼尼，5岁。

这幅画体现了作者敏锐和细致的观察力。作者麦克斯，5岁多。他描绘了

奥运会颁奖典礼的情形，其中共有三位运动员，分别为第一名（金牌）、第二名（银牌）和第三名（铜牌）。请注意站在第三名位置的运动员的不悦表情，很明显他是因为没有赢得金牌而感到十分失望。

“搬家日”，一副带有感情的画。作者朱利安，7岁。这幅画中，朱利安和妈妈坐在租来的搬家车中，载着行李搬到美国另一个州去。

第四阶段：视觉图式发展期

在此阶段，儿童的艺术能力快速发展，罗恩菲德等人认为，孩子会在这个阶段发展出个性化的形状概念——视觉符号或者特别的图式，代表他们所处环境中的一切，包括人、动物、树木、房屋、家具、花朵、物体和周遭的环境等等。毫不意外，这个时候的绘画可以代表孩子对周围世界的理解。皮亚杰认为，儿童在这段时间会从概念层面组织自己的想法，寻找生活和环境中的秩序、结构和行为规范。同一性和重复感的结合，能让孩子有一种对事物的控制感。因此，有些孩子会形成一些特殊的小规矩，并坚持把这些小规矩变成日常，比如，每天戴同一顶帽子，要求在用餐时使用同一个餐盘或勺子，在上学的路上见到邮箱总要上手去摸一摸等等。和每晚入睡前要讲故事的习惯一样，这些小规矩能够帮助孩子增强安全感，让他们更确认自己是谁，在世界中处于什么的位置。这种对于同一性和秩序感的需求贯穿了孩子艺术表达的始终：处于本阶段的孩子会倾向于将自己所处环境和周遭的事物符号化。他们还会在绘画中一遍遍重复画同样的符号，如房屋、树木、花朵、彩虹等等。只有在孩子想要表达某种特别的动作和含义的时候，他们才会改变这些符号或图式。

玛考尔蒂等人注意到，处于这一阶段的孩子使用的很多符号都是偏标准化的，比如带有方窗和尖屋顶的盒状房屋，褐色树干和顶部覆着饱满绿叶的树木，像棒棒糖似的花朵或者呈锯齿状的郁金香、彩虹，当然，还有放射着光芒无处不在的黄色太阳。

爱德华在她的畅销工具书《用右脑画画》（*Drawing on the Right Side of the Brain*）中，鼓励成年人先回忆儿时画过的场景，然后再下笔画画。她认为，无论成年人生活在什么地方，他们总是会想起自己五六岁时画过的景色，其中有大地、天空、太阳和代表房子的元素等。图画中的场景通常是长方形的房屋搭配三角形的屋顶和方形的窗户，可能还有窗帘，周围还有栅栏或冒着烟的烟囱，一些鸟、尖顶的山川和延伸到门前的小路，而且门上常常还会有个把手。爱德华说，她所看过的儿童画的房子图里，全部都画了门把手，因为“这是人们进入房子的方法”。（事实上，哪怕画的是其他类型的房子，不管是多单元的公寓楼、中世纪城堡还是农舍，它们通常也都会有门把手。）这些符号化的绘画方法通常都很简单、大胆和直接。看上去似乎一切事物的构图都很完美，遍及整张画纸。此外，爱德华还注意到，孩子在他们认为“对的”地方画上了相应的东西后，会感觉到深深的满足。当他们认为自己的绘画完整，没有任何遗漏了，便会感到极大的满足。

作者蕾拉，3岁多。这幅画展现了一间飘浮在天空和大地之间的房屋，画面的下方是一排棒棒糖式的花朵，爱心代表了愉悦的环境。请注意，房屋中间的爱心周围，分布有四扇对称的窗户，小门上还画有可以让人们开门走进去的把手。

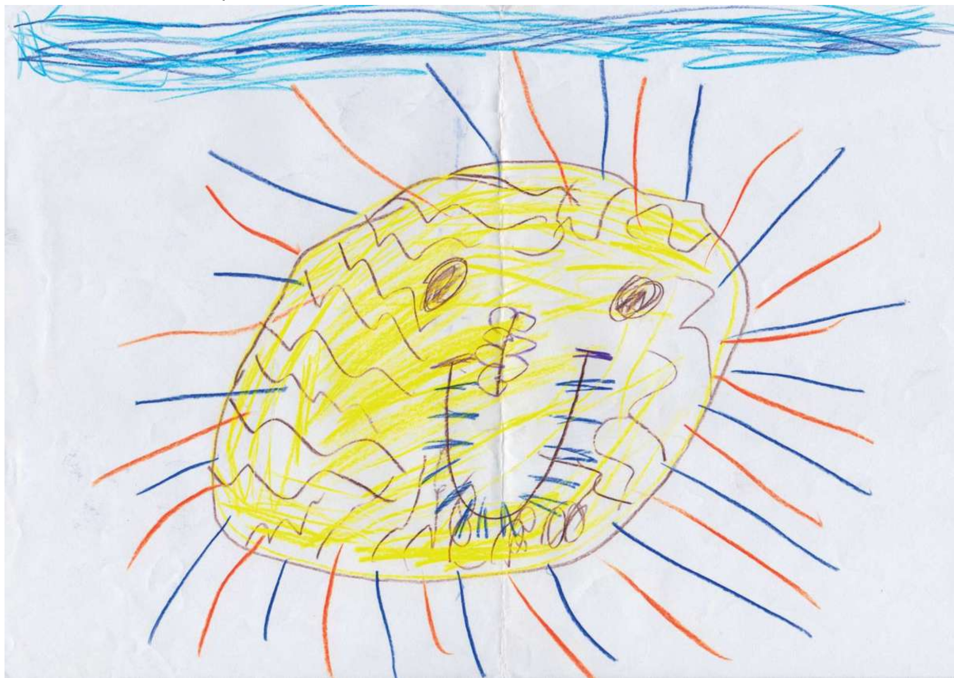

塞西莉，5岁，画了一排花朵从大地中生长出来的场景，天空下、花朵上还飘浮着一些使人感到开心的形状，如星星、心形和花朵等。

尼古拉斯，6岁。画中表现了作者在地上踢足球的场景，图画上方有太阳

和天空，手臂和腿部有一定体积感，且位置正确，其中，作者特意将踢球的那条腿画长了，还离开了地面。

一个火热的微笑着的太阳，光芒四射，整个场景都处于大气中，上面有些线条代表着天空。作者塔利亚，5岁多。

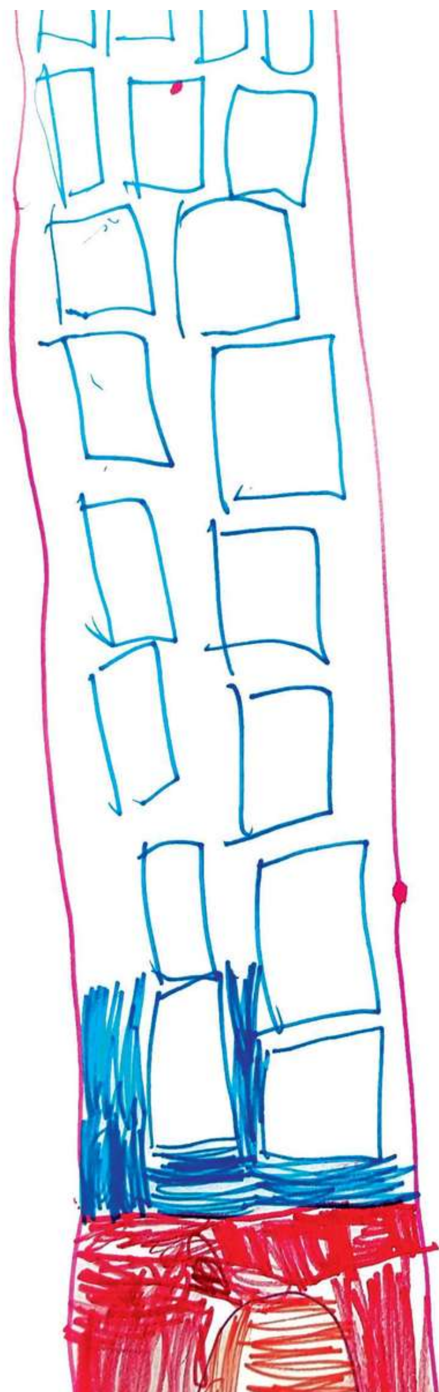
由于6岁左右的孩子还无法通过绘画表现深度，大部分的事物还是以扁平状呈现，其中很少有地方会出现重叠。画中顶部的蓝线代表天空，底部的绿线代表大地，二者之间的部分通常代表大气。几乎所有的孩子都会在图纸底部画一条基准线或者代表大地的绿色线条。有时候，想要描绘某种特别的经历时，孩子才不得不摆脱这种典型的图式。

罗恩菲德定义了许多类似的“主观空间描绘”。有时候，一些本应该立起来的物体被画得看起来似乎是翻转、放平或者颠倒了——这个概念被罗恩菲德称为“折叠”。当孩子不会以画基准线的方式来代表大地时，他们就会将人物画成一个圈，比如围坐在餐桌附近，展现出各种不同的视角。有的孩子还会尝试一次性呈现桌子的四条腿或者汽车的四个轮子，以营造三维效果。有些孩子会用平面图（由上而下）的方式，来描绘特别的人物或者物体，然后再在同一张画上用垂切面的方式表现其他元素。孩子在这个阶段不断进步，他们会尝试着通过绘制两条基准线的方法来呈现视角，又或者通过将物体放置在页面稍高位置拉远距离，来呈现物体。有些孩子还会用“X射线”的方法来同时表现事物的外部和内部。他们还会画一些有时间

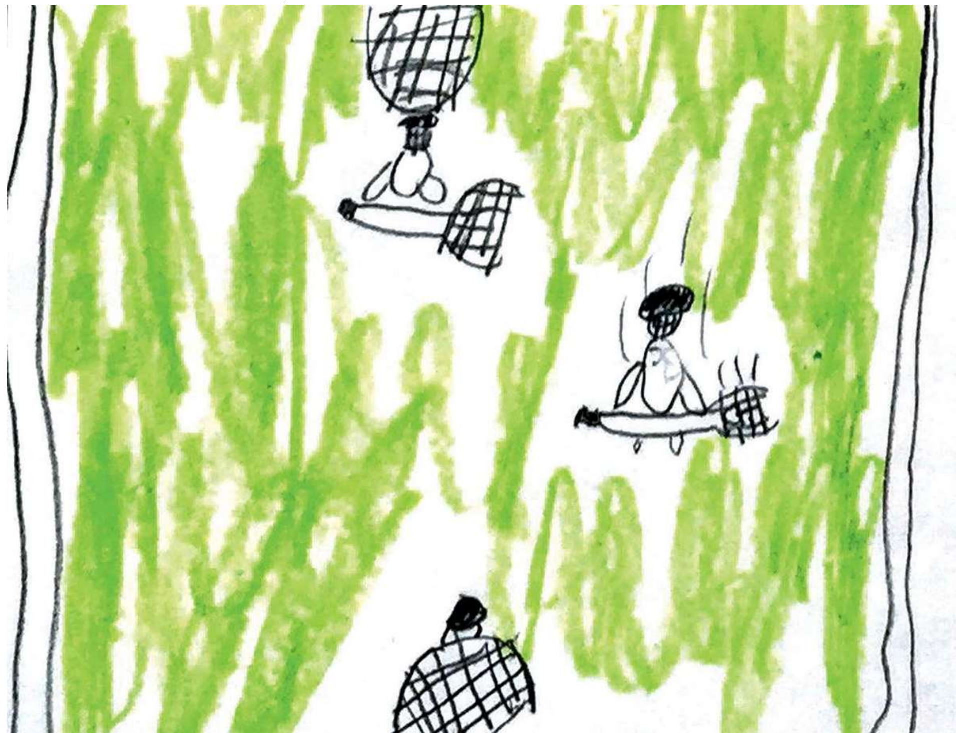
延续性的事情，比如将人物踢球的那条腿画长点，让球飞在空中。他们还会在画面里夸大尺寸或形状，以强调相应物体的重要性。

作者玛丽，6岁，和美术老师一起在课堂上画的图，展现了新英格兰地区的“三栋楼”，每一栋楼都有象征性的屋顶、烟囱、窗户、门和门把手。

即使是这幅表现纽约市公寓楼的原创半成品画作，也配有必备的窗户、门和门把手。作者曼尼，5岁。

“我打曲棍球”。作者朱利安，6岁。画作中，操场和守门员的呈现为俯视角度（下方），而中场队员则用平视角度体现。

关于在此发展阶段该画些什么，孩子通常都有自己的观点。但是，罗恩菲德和布里坦也指出，让孩子多画一些与主观经历相关的内容，可以帮助孩子摆脱既有的刻板印象，并且同时鼓励他们更加灵活地使用各种图案。换句话说，用“我”和“我们”开头，加上各种活动，然后再补充上“哪里”，便能够完整呈现经历的必备元素。“我们去池塘上滑冰”或者“我和爸爸在五金商店买东西”便是例子。诸如“我和朋友在沙发上玩游戏”或者“全家人在新年来到我家”的主题也可以鼓励孩子画得更立体，形成空间感。为了帮助孩子学习灵活呈现时间和空间的方法，家长可以先从多种角度聊一聊相关经历，比如“我们烤了曲奇，然后吃掉它们”“我们看了一场游行”“我们的自然博物馆之旅”等等。为帮助孩子学会灵活使用颜色，家长可以提出一些既包含主观经历，又能帮助孩子提升色彩意识的主题。类似“我们家鱼缸有了新成员”或者“我喜欢加了芥末和番茄酱的汉堡”。“我们带着小狗去看兽医”“搬到新家”之类的话题，能够帮助孩子提升对具体经历的认识。此外，他们还发现，有一些对孩子来说有重大情感意义的话题也可以作为绘

画主题，比如，梦境和幻想，“我曾做过一个可怕的梦”“如果我是世界上最富有的人”“假如我是一头野兽”“如果有一天我可以随心所欲”等等。给孩子提供类似的话题，能够让他们用绘画积极地表达自己的强烈感情和情绪。家长一定要牢记，千万不要对这些画呈现出来的内容进行任何道德评价。

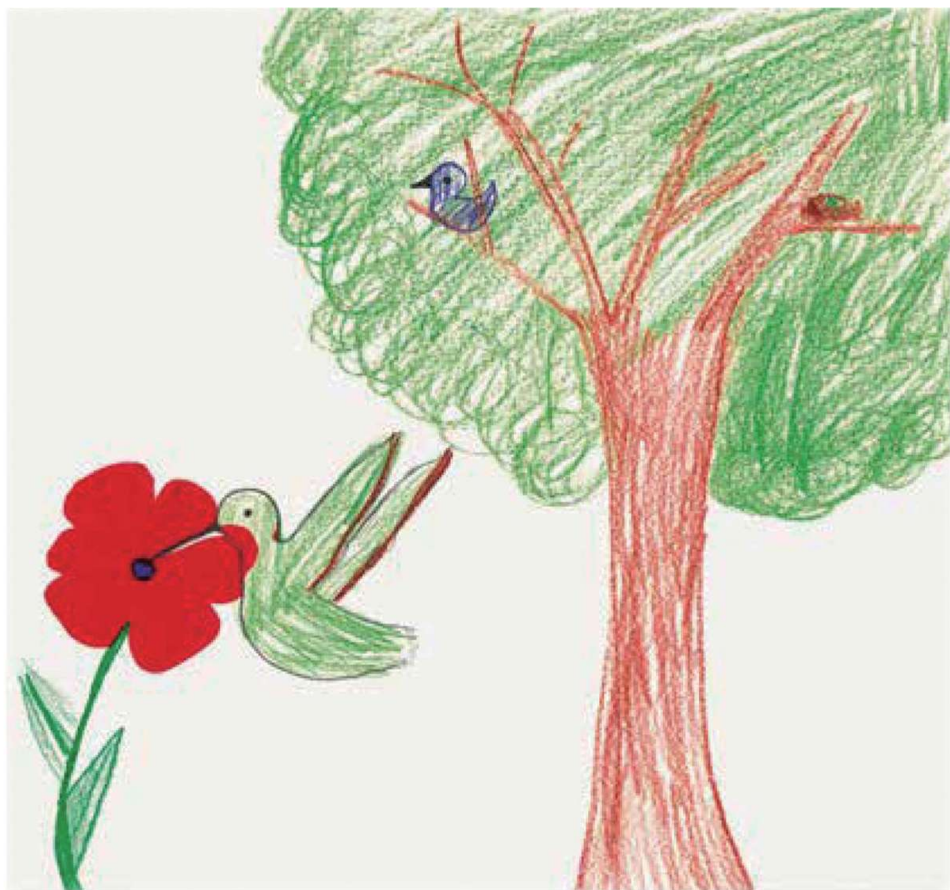
“等我长大了，我想住在一间有中餐厅的房子里”。作者朱利安，6岁。图中有一条延伸到车库的路，带有四轮的车子和象征性的房屋、门和典型的门把手。请注意，作者尝试用多条基准线的方式来表现距离，将距离更远的车库放在了画面上较高的位置。

一幅“X射线画作”。作者大卫，5岁，同时展现了一辆消防车的里里外外。

第五阶段：写实期

这个年龄的孩子更想从成年人那里独立出来，用更加个人和独立的方式了解社会关系和社会结构。但是，他们一边渴望脱离家长，另一边又更渴望能够融入同龄人。玛考尔蒂认为，孩子在这个年纪会从以自我为中心的思考方式中走出来，开始考虑他人的想法、感受和观点。从这个时候开始，他们会逐渐理解和他人的相互联系，从而进一步学习到如何进行互动和融入群体。与此同时，孩子还会开始把自己的作品和他人进行比较，对自己的输出变得越来越挑剔，他们越来越能够感受到自己所处的自然环境。因此，他们以前用到的那些符号和刻板图式，以及那些在早期绘画发展阶段的做法都不再适用。如今，他们会产生非常强烈的愿望，希望将事物刻画得尽量逼真。

作者奥利维亚，6岁。能看出作者十分在意红花和采蜜的蜂鸟，因此在前景处，特意将它们画得很大，显得与后方的树、鸟和鸟巢不成比例。

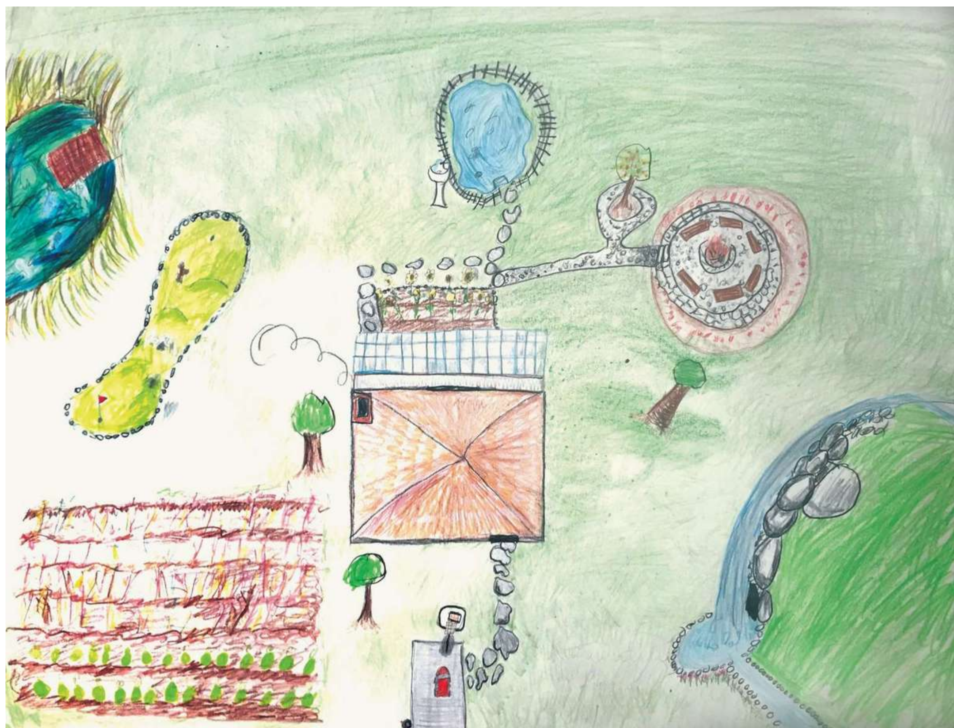
户外粉笔画，展示了一个穿着厚跟鞋、开心又好看的小女孩。

罗恩菲德将这个阶段称为“帮团期”（Gang Age）后，爱德华又将这个阶段进一步细化为两个部分。第一个阶段被称为“复杂阶段”（Stage of Complexity），9～10岁开始。接着是第二阶段“写实主义阶段”（Stage of Realism），10～11岁开始。在这个阶段的第一部分里，孩子会首次尝试在作品中加入更多细节，此时他们绘画的终极目标是更加写实。之前，他们会更加在意事物应该放在构图的哪个位置上；而如今，这一点已经被他们对事物外观的迫切关注所代替了。

孩子对事物间相互关系的理解有可能体现在将物体画重叠上，也有可能体现在将远处的景物画得更小一点上。同时，透明感——透过玻璃花瓶、从水下、隔着玻璃窗户看事物——也会成为受欢迎的主题，这一点主要是因为有些孩子希望通过这种方法，来确定自己有没有看准事物。有些孩子会着手尝试透视图或透视缩短画法，以更加专业的或者成人的视角来呈现物体。如今，早期绘画的折叠方法已被体现深度和三维空间的尝试所代替。以前在页面下方绘制的基准线现在也完全消失，画上的天空直接连上了水平线。这个阶段的孩子越来越在意对色彩的精准把握。曾经画过的绿色毛衣，如今会细化为蓝绿色、黄绿色、深绿色或者淡绿色等。此外，虽然这个阶段的儿童已经在色彩和造型上越来越靠近现实，但是他们与准确呈现物体仍有很大的差距。罗恩菲德认为，这是因为孩子的绘画大多不是仔细观察的产物，而是所见即所得。随着绘画中出现的细节越来越多，他们的绘画变得更加模式化，自发的行为少了。

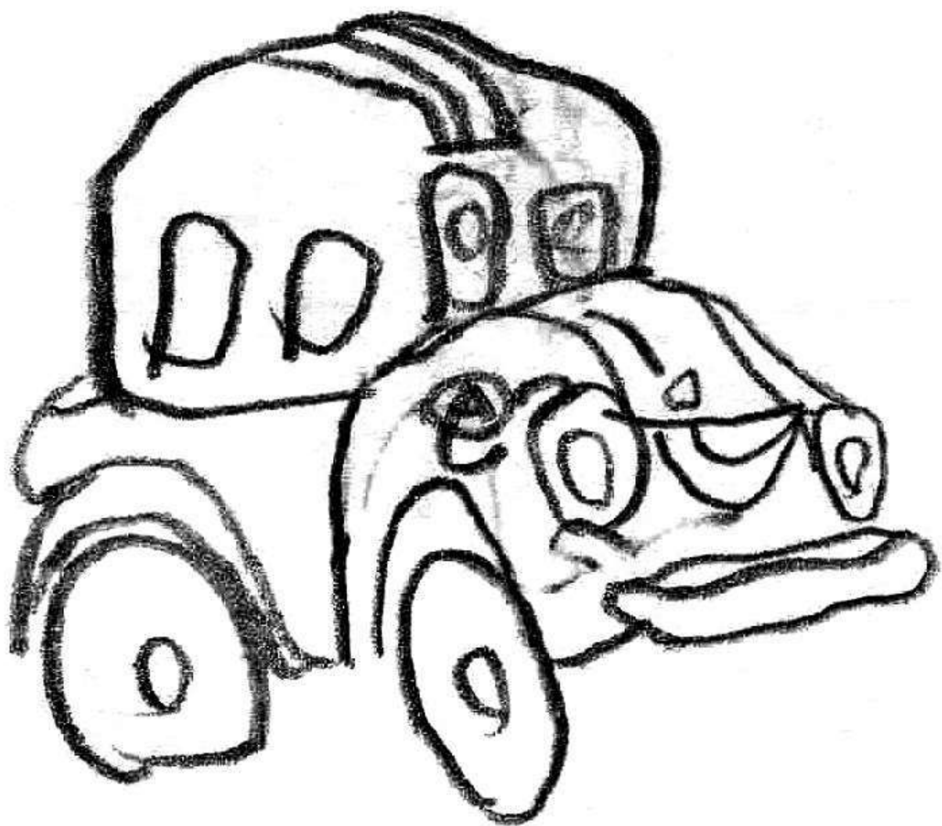

虽然这个花瓶并不是完全透明的，但至少其左侧部分呈透明状。这幅水彩和铅笔画中，还画出了花瓶的阴影。作者安娜·B.，10岁。

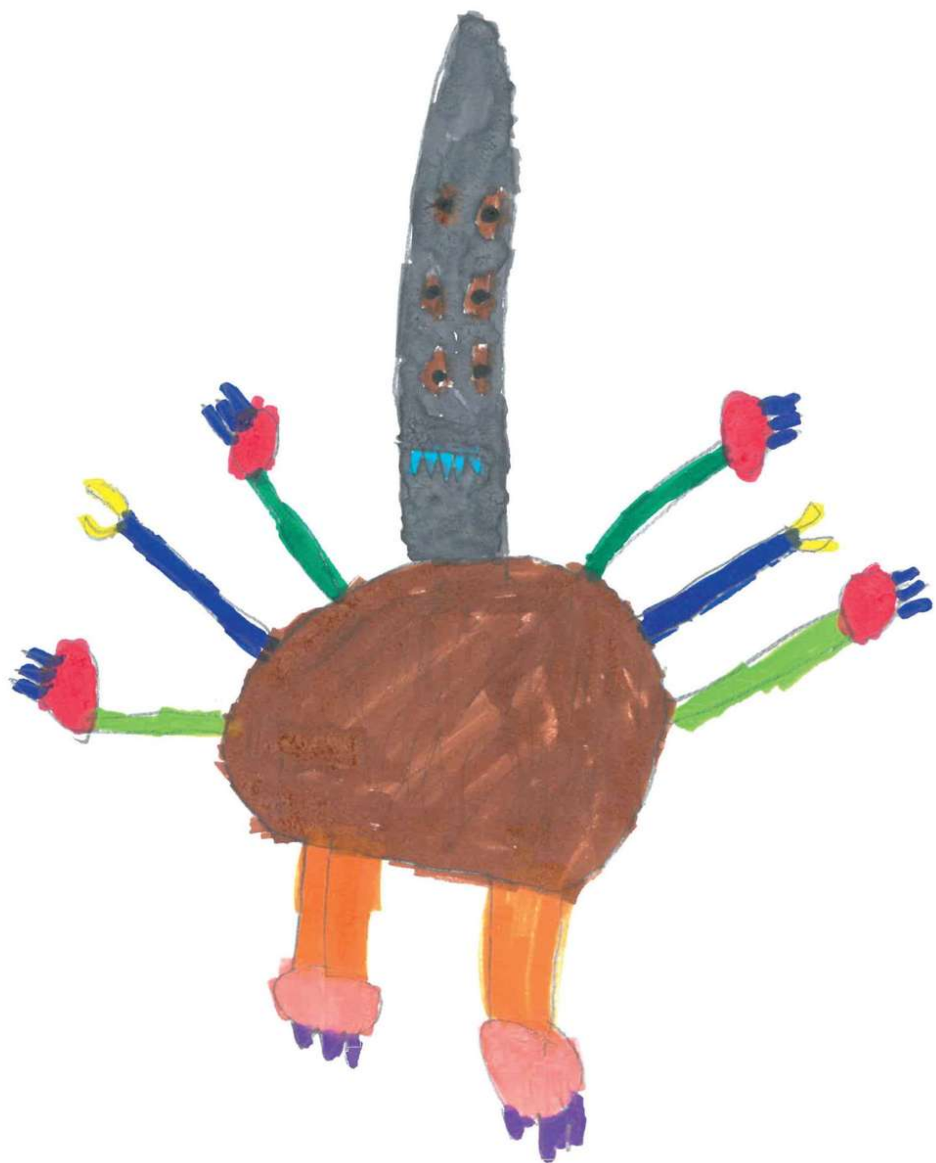
“为我们的新家设计的理想花园”，绝大部分内容都以鸟瞰视角呈现。作者朱利安，9岁多。树木和供小鸟戏水的池子以立面图呈现。

孩子对人物形象概念的表现，也从画一个大概的人物变成了展现更多细节，特别体现在他们对发型、体格、衣着和其他与性别相关特质的描绘上。同样在这段时间里，孩子的作品会产生一些性别差异，这一点应主要归因于文化元素。一方面，男生——至少是西方文化环境中的男生——通常会喜欢画各种各样的车辆，从跑车到概念汽车不等，画战斗和外太空的场景，画火箭和科幻武器，画有胡子的海盗，画维京人，画传奇英雄和超级英雄，画电视、电影、动漫中的人物和体育明星，画恐龙、怪兽，等等。而另一方面，女生更喜欢画普遍被认为更温和的事物，比如花瓶中的花朵、美丽的风景、马匹、独角兽，以及有着漂亮发型和睫毛、腰部线条流畅的时装模特，等等。然后，随着越来越多的电视、漫画、电影和明星开始展示女性英雄和超级英雄的角色，一些女生的绘画主题也开始和男生的绘画主题出现重叠。

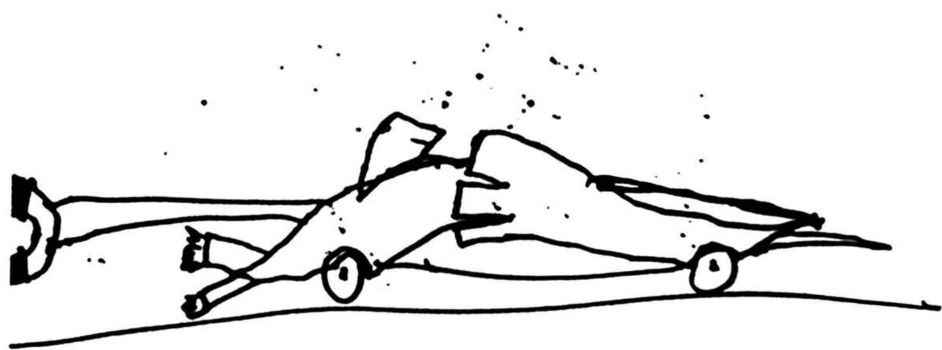

经观察画出来的大众甲壳虫汽车。作者帕特里西奥，9岁。

与青春期孩子痴迷于描画身体和体态相比，青春期前的孩子会更倾向于仔细研究人物面庞。如今的他们不再像以前那样画人脸和人物，而转向用更能体现洞察力和细节的方式。面部和人物是这个年龄的孩子最喜欢的主题，也是绘画中最大的挑战。青春期前的孩子可以花很多时间来研究头发和衣服的正确画法。有些孩子会试着使用照片，特别是在画自己或者朋友肖像的时候。不幸的是，参考照片画画常常会削弱孩子刚掌握不久的观察能力。有些孩子会因此感到挫败，从而放弃手绘，转而倾向于使用手机或者电脑里的美图软件。

一幅原创的怪兽，艾迪，10岁。

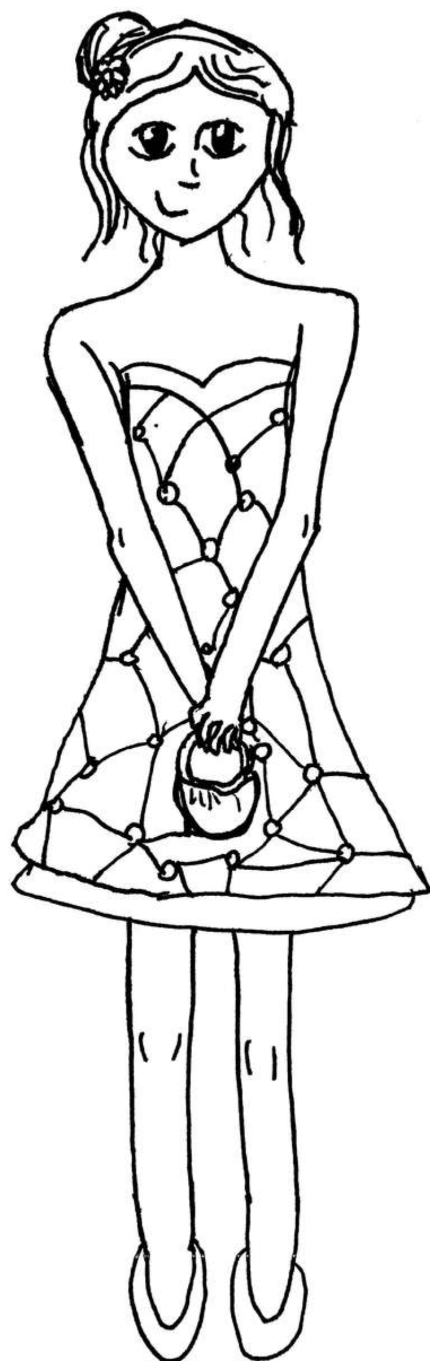

在笔记本上画的想象版的快车。作者查尔斯·T.，6岁多。画面展示了作者很高的绘画技能。

展现了模特（本图）和女友（下图）的时装图，衣着时尚，人物细长。作者阿斯特丽德，10岁。可以看到女友图中有个人物（右二）已画了一部分，后又被划掉，可能是作者想改变她的衣着或者调整比例。

一个已打扮好的女孩。作者伊莎贝拉，10岁。画中还大胆地画了众所周知

很难画的双手。

“裸女花园游乐派对”。作者玛丽娜，10岁。灵感来自在学校看到的亨利·马蒂斯（Henri Matisse）的画作《旱金莲和舞蹈》（*Nasturtiums and the dance*）以及一堂在校的性教育课程。

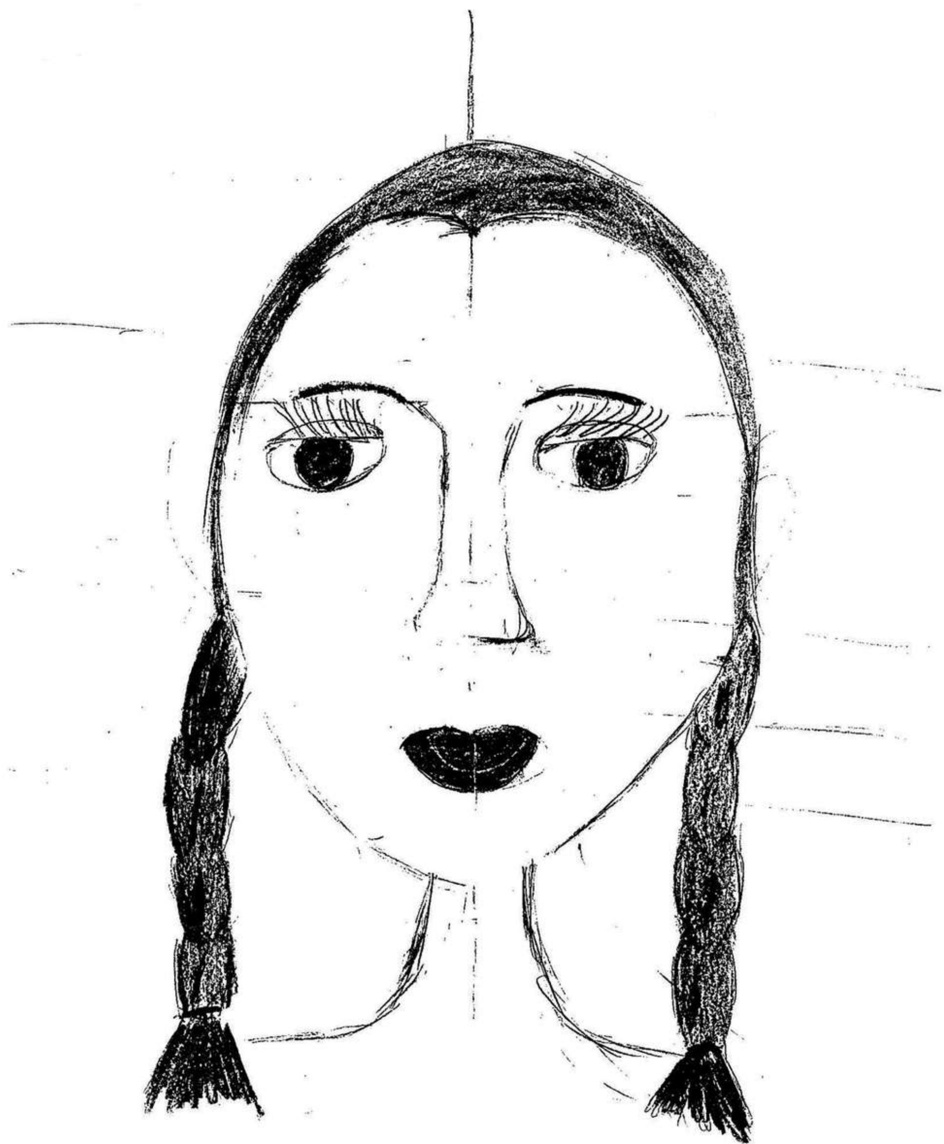

水彩笔自画像，人物有水灵灵的大眼睛。作者安娜·B.，10岁。自画像，作者杰兹琳，10岁多。右边小女孩哭泣的原因是爷爷无法再照顾小狗，要将它送给他人。

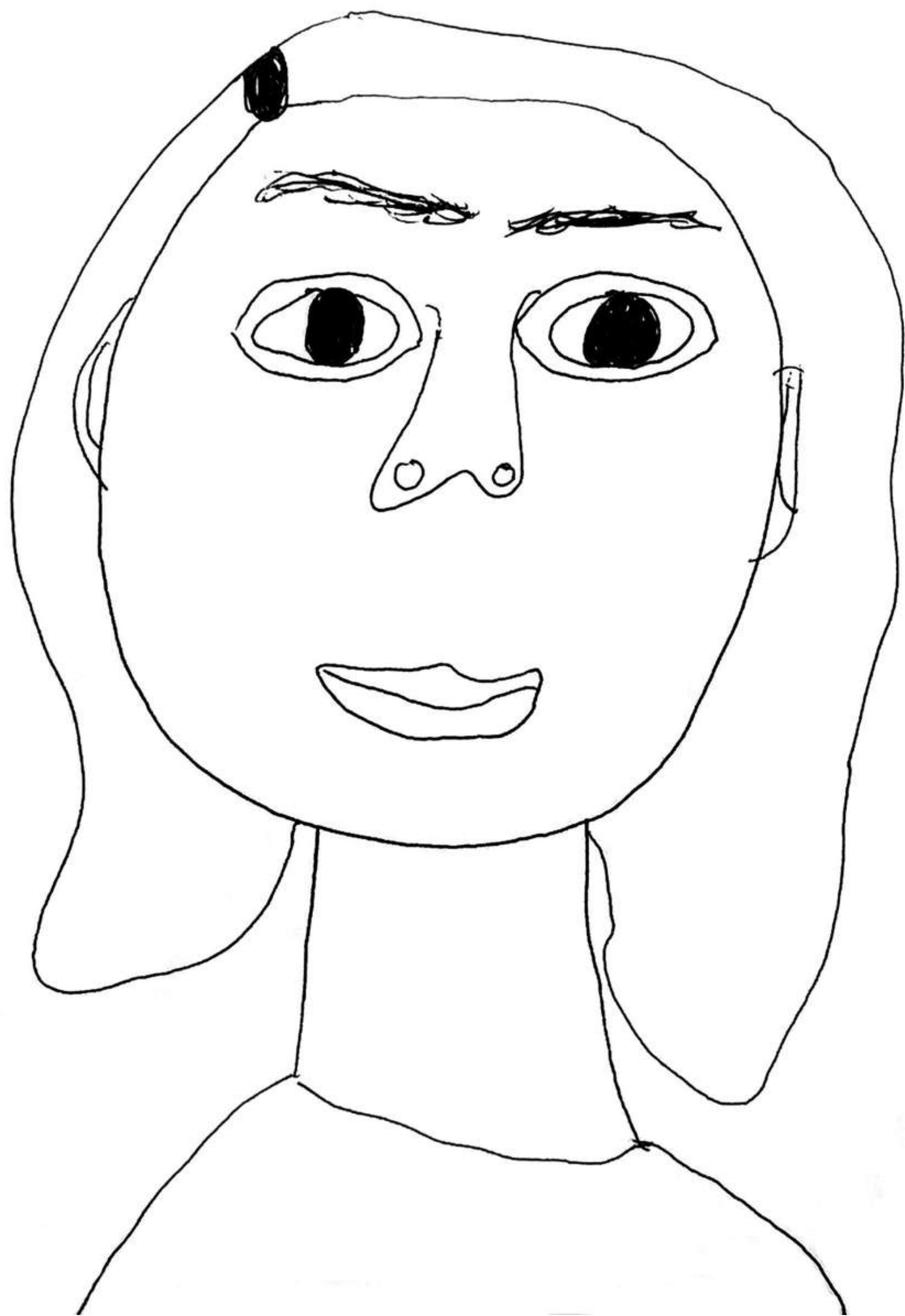

铅笔自画像。作者伊莎贝拉，10岁。图中的面部表情和心形吊饰显得比伸开的臂膀更加突出。

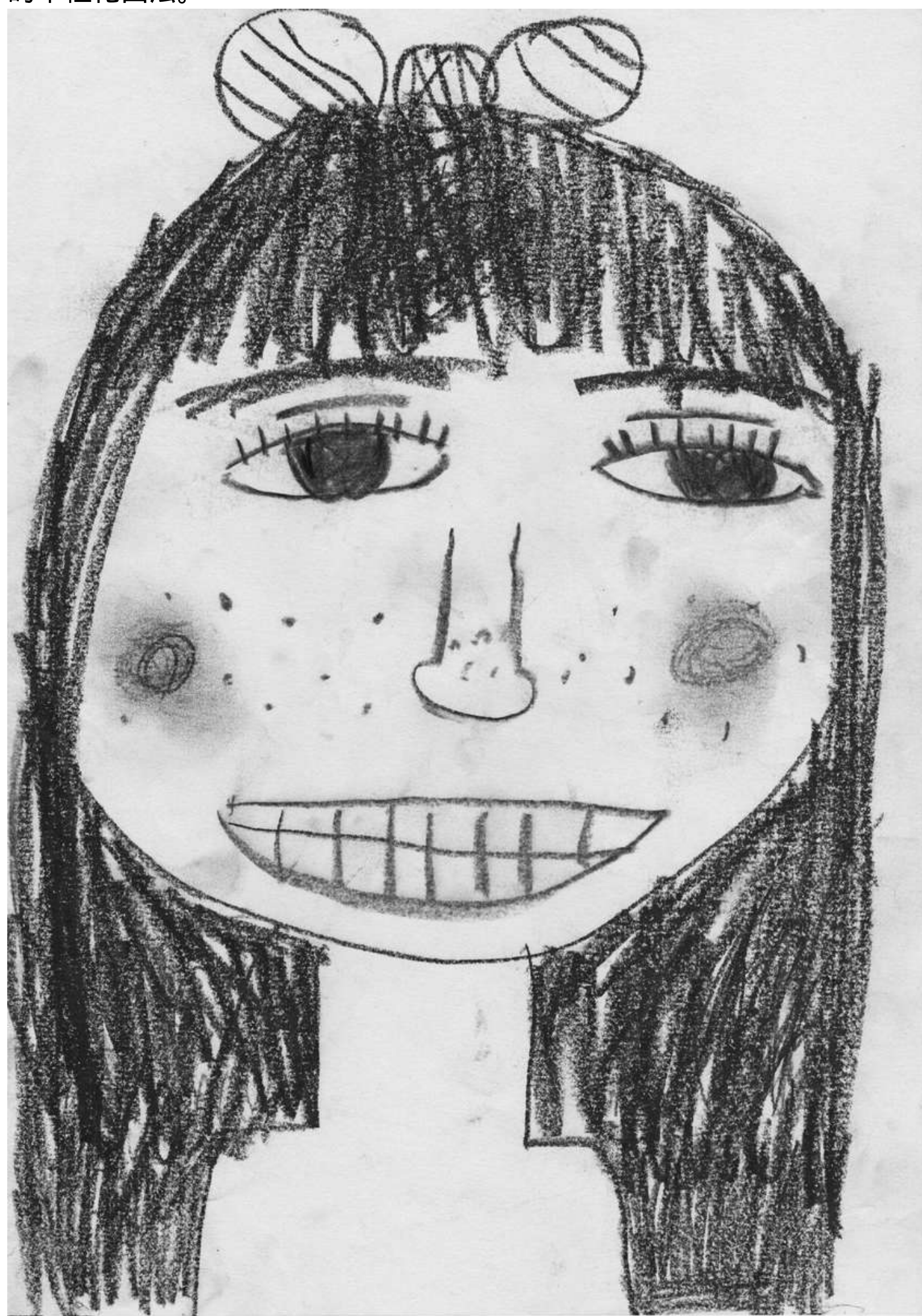

“我的朋友玛丽亚的画像”。作者比阿特丽斯，12岁。请注意图中为了保证布局和面部对称而画的参考线。

轮廓线自画像。作者阿斯特丽德，10岁。图中展现了作者处理鼻孔和眼皮

的个性化画法。

笑容满面的铅笔自画像。作者塔利亚，8岁。

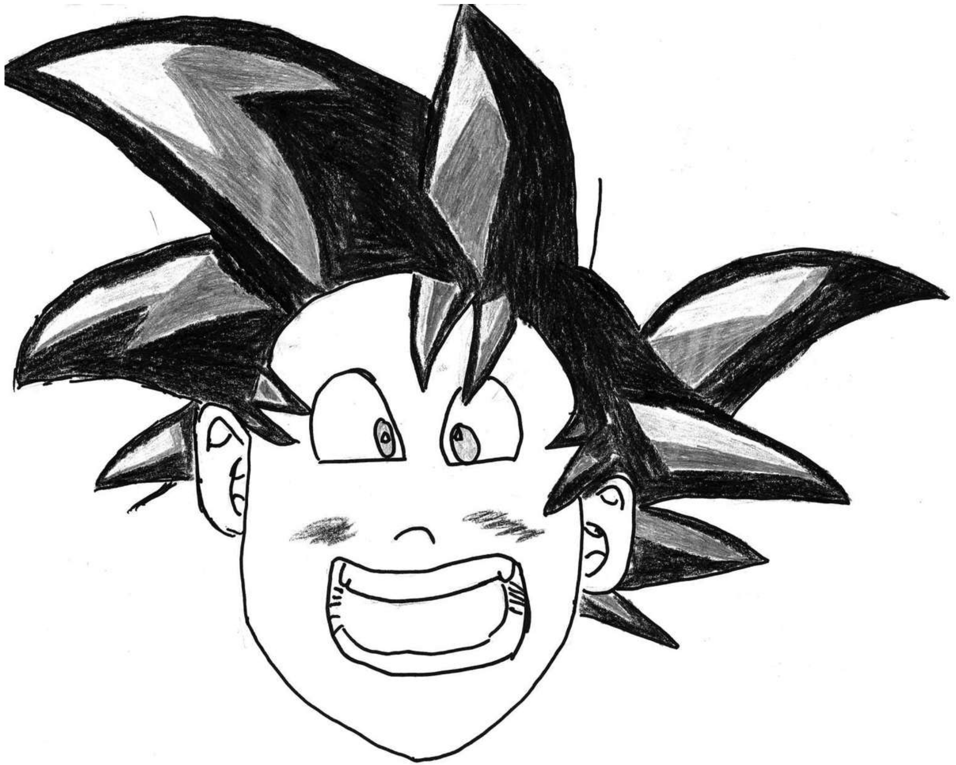
从妈妈坐在阳台上的日常中提炼出来的肖像画。作者帕特里西奥，10岁。请注意双手的姿势和人物的配饰（如手镯、耳环和插在妈妈头上的墨镜），以及桌子上各种各样的物件——全都被作者细心捕捉到了。

有趣的是，加德纳在《美术、意识和大脑》一书中提到，大约从六七岁开

始，孩子会对真实世界表现出更大的兴趣。这个年龄的孩子会更喜欢传统一些的画作，因为这些画作比现当代艺术作品显得更真实和栩栩如生。事实上，比起绘画，有些孩子更喜欢真实和栩栩如生的照片。30多年前，加德纳便观察到这一点。如今，大部分孩子都能用手机拍照，而在线图片分享和视频分享比比皆是，通过绘画来表现人物的价值，如今已被其他媒介比了下去。

“爸爸的画像”，帆布画。作者米凯拉，8岁。

漫画《七龙珠》（*Dragon Ball*）中的主角孙悟空，铅笔画。作者杰米，12岁。

许多青春期前的男孩和女孩喜欢画动画片、电影或漫画角色。但由于这些角色通常是手绘或使用计算机绘制的，具有大量夸张、荒谬或大胆的特征，小朋友因为缺乏绘画技巧，不太会发现这一点。一些小朋友会创作属于自己的独特画作，另一些则会更喜欢复制或重复已有的角色。

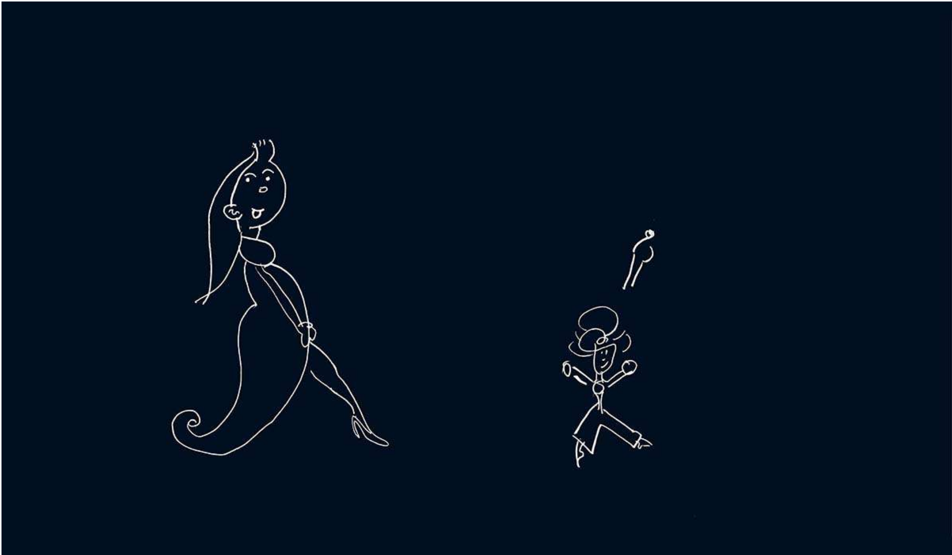
最后，绘画作为自发艺术表达的功能会在这个阶段结束。爱德华将青少年期的开端称为艺术危机时期，在这段时间里，孩子对世界不断增长的复杂认识和他们现阶段的美术能力之间会出现差距。有些研究者认为，这是因为小朋友对自己的作品过于挑剔，因为无法画出看起来栩栩如生或“正确”的图画会让他们感到挫败。有时候，无论人们发表的是不经思考的、讽刺的或者贬义的言论，还是善意的批评，都会被孩子解读为负面信息。许多青少年都会因此放弃绘画。也有学者认为，绘画不再是年轻人用来表达和处理自我感情的最佳方式。还有很多人认为，孩子不再画画，主要是因为初中或高中的时候缺乏高质量的美术指导，又或者家长不再认为学习绘画是一项严肃的活动，而只是一项“对未来没什么用”的活动。不管是什

么原因，如果没有家长或老师的鼓励，儿童在绘画方面的成长便会就此停止。事实上，如果没有进一步的指导，很多成年人只能以青少年期之前的水平继续绘画，这也意味着，哪怕他们尝试画画也是如此。

第三章

如何画画？

如何鼓励孩子作画

欧文，10岁，正在画一只小动物。

创造性的自我表达能让孩子感到极大的满足，特别是当他们觉得自己可以公开地、不用担心被批判地表达自己的时候。从很小的时候开始，孩子便自然而然拥有一种强烈的绘画冲动，这种冲动会在之后的人生中影响他

们的创造能力。W.兰伯特·布里坦写道：如果儿童能在没有任何外界干扰的情况下成长，那么就不需要对他们的创造性工作进行特别的刺激。每个孩子都会不受抑制地、自信地发挥他心中最深处的创作冲动。

据说，至今仍然会有些老师在万圣节临近时，将复印好的纸分发下去，让学生涂好色并统一剪出微笑的空心南瓜灯。对此，我总会感觉十分难过，虽然我知道这是个善意的举动，想要将艺术带进课堂。但是，难道不应该是想方法把南瓜灯变得更有趣和特别吗？没有任何两个孩子——甚至是双胞胎——会用完全一样的方法来表达自己。而绘画正好可以帮助孩子们展现自己的个性。有些家长会鼓励孩子画画，通过想象、探索、实验、发明、幻想和可视化等方法帮助他们学会创作——这一切都会帮助孩子建立自信，了解周围的世界。

家长有很多方法来鼓励小朋友，让他们通过画画表达自己的观点、想法和情绪——而且不用因为过度干涉而感到内疚。当孩子有了空间、工具、机会、参考、时间和正确的态度后，他们就可以自由地画画，投入到一种新型的思维方式和解决方式中，并同时从自己画画的独特经验出发，延伸出自己的想法。

给孩子良好的绘画环境

有些时候，“空间”指的不仅仅是某处物理位置。对于那些幸运地住在大房子中的父母来说，给孩子指定一处特别的地方用来画画，会比那些在狭小公寓里的家长为孩子寻摸宝贵的可用空间容易得多。但实际上，绘画空间的物理尺寸可能并不如感知它的方式重要。为儿童的创意工作留出一个特殊空间的举动，能够自然而然地让绘画变得重要起来，这其实也是在暗示孩子，父母尊重他们在那里开展的活动。

值得注意的是，在意大利北部备受赞誉的瑞吉欧幼儿教育项目中，空间概念指的是整体学习环境。在瑞吉欧学校里，所有儿童教室里都有一处指定的艺术空间，被称为画室或艺术工作室。画室存在于教室中，能够随时为孩子所用，这其实就是在无声地实践着瑞吉欧的理念，即美术对于学习和知识建构十分重要。

从瑞吉欧的成功模式中，我们可以得到一点启发，即孩子的绘画空间应当保持干净整洁，光线充足且便于使用。除了准备绘画的场所和材料，绘画区域的布置还应避免视觉超载。大部分孩子在日常的生活和学习中，已经看到了过多的视觉元素，更不用提他们还会经常通过电视、互联网、照片共享应用程序、电子游戏和其他数不胜数的应用程序看到更多的图片。换言之，我们建议家长不要在家中的艺术空间里放置过于艺术或可爱的元素，比如张贴海报或者在架子上摆放动物填充玩具和心爱的小摆件等等。儿童绘画环境应保持中立，鼓励他们想象、探索和实验。父母如果不知道该怎么做，不妨选择简洁一些的方式，想一想现代建筑师路德维希·密斯·凡德罗（Ludwig Mies van der Rohe）的名言：少即是多。

玩乐聚会，鲁比、西比尔和利在画桌边。

适合儿童的家具、课桌、椅子和画架等比比皆是，可以在网上购买，也可以在超级市场和邻居家的车库、汽车后备厢以及集市等处找到。为孩子指定的绘画区域，可以是长咖啡桌的一端、楼梯下凹进去的空间、固定在墙面或窗台上牢固的架子，甚至可以是不常使用的衣橱的下半部分。最为要紧的一点是，务必要让孩子感觉舒适。对儿童来说，为成年人打造的家具会有些奇怪。如此一来，成人型号的椅子上需要额外加上牢靠的椅垫才能让孩子安放好他们的小膝盖，放画纸的桌子需要保证能让孩子够得着，让他们的手和胳膊有足够的活动空间。

对于儿童而言，在画板上作画是一种奢侈的享受，因为在这种情况下，孩子能够使用固体油画棒，在更大的范围里绘画。在画板上画画时，儿童的活动范围更大，他们需要调动肌肉，才能够完成更大幅度的手臂动作。除此之外，站立作画也是非常有趣的创作体验，这不仅是一种新的挑战，也能够提供一种不同的视角。

一副好的儿童画架，应当是牢固的双面落地式结构，不会轻易地散架或倾翻。在高度上，它应保证让孩子绘画时舒服。三明治式的双面画板能够满足两个孩子在正反面同时作画，增加他们的社交互动。有些艺术画板的正

面是黑板——可供儿童用粉笔画画或用笔刷蘸水作画，另一面则是可以使用记号笔绘画的白板。有些画架使用纸卷，而另一些画架则需要用大夹子在顶部固定画纸。画架通常配有用于盛放颜料和水的容器的托盘。此外，孩子还需要至少一支长柄画架刷，以便能够与倾斜的画架平面保持足够的距离。

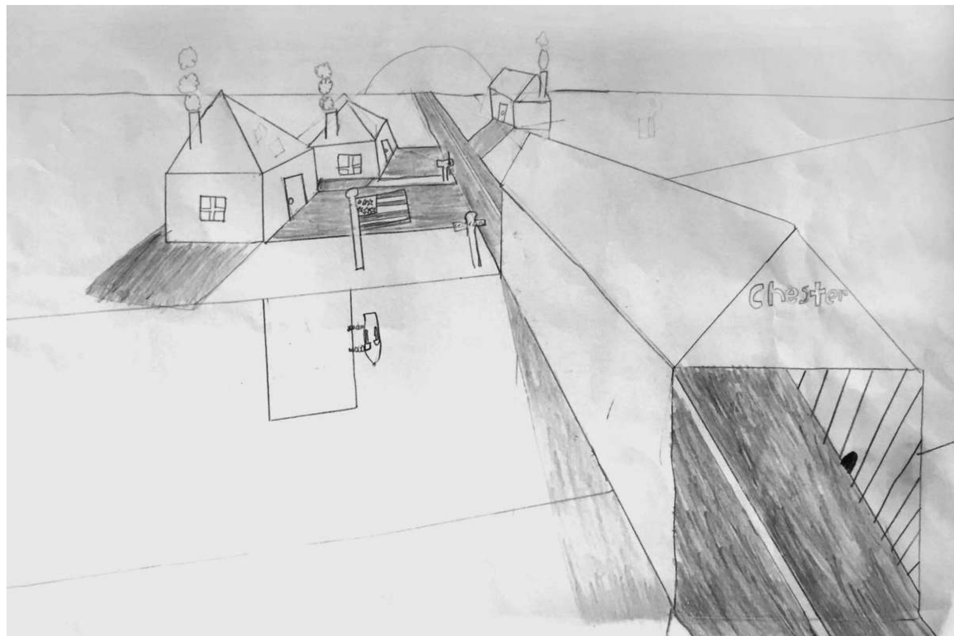

青春期前的伊莎贝拉，10岁，画了一幅可爱的群画像，其中包括她自己（右侧）和两个女生朋友，她们都梳着非常女性化的发型，穿着时尚的衣服和鞋子。

比利时虚构卡通人物丁丁（Tintin）的标志性圆脸和飞机头被大胆地重新

刻画成一个女性形象。作者是少女玛丽娜，10岁。画面下方还画了一个看上去像是在跳舞的人。

朱利安，9岁多，绘制了一幅小镇单点透视图。作者已经清楚地理解了地平线尽头的概念，但画技仍需进一步提升。

此外，对孩子的绘画环境持有积极、培养性的态度十分关键。父母很容易为孩子行为的结果感到担忧，他们会担心孩子在衣服、地板和家具上留下笔迹和污渍，用钢笔、铅笔在软木表面留下划痕。因此，作为成年人，家长必须提前考虑到这一点，预先做好工作。这样的准备工作是确保孩子拥有快乐和积极的绘画体验的条件之一，能保证孩子会想再次参与到绘画活动中。

让我们看一看现实：我们现在正在讨论孩子画画这件事，因此，滴洒和其他各种意外的混乱几乎无法避免。而家长又不可能总是让孩子在洗澡的时候画画，对吗？因此，如果这一点是你焦虑的重点，不妨找一块防滑的通道地毯，准备一块干净的破布和一些旧衬衫放在孩子手边。使用可水洗的颜料也能够缓解永久性污渍带来的困扰。想要避免铅笔在桌上留下划痕，可以尝试将画纸固定在画板上，或者用纸板和一叠纸做一个画板，甚至也可以使用旧杂志。这些预防性措施都来自个人经验。我很喜欢画画，但是，小时候的我总也搞不清为什么擦手的时候，要把一块干净的抹布或纸巾弄脏，而不是直接在衣服上擦一擦，明明这样看起来才更加合理。说真的，如果把孩子换成杰克逊·波洛克（Jackson Pollock）那样的大人物，还

会有人在意他是不是把现场弄得一团糟吗？不过，小时候的我从没洗过衣服，当然站着说话不腰疼。

毋庸置疑，稍年长一些的孩子在自我表达的创作尝试中会更倾向于寻求更大的私密性，这主要是因为他们害怕被评判，或者不想被外界或自我施加的标准所影响。有时候，他们只不过想私下试验一下某种新想法和新方法。无论他们是画校园作业，是设计超级英雄的战袍，还是画出最大、最坏的宇宙外星人，大一点的孩子通常会选择在自己的房间里画画，或者是躲在某个小房间、阁楼或者其他半私密的空间。对这个年纪的孩子来说，大而轻的画板不仅耐用、便于携带，而且可放置在任何地方，包括后花园、公园或者是爷爷家的画架下。（不少博物馆都会在特定时间和特定美术馆的空间里，免费提供相关服务给参观者。）而且，画板可以配合孩子各种各样的形体姿势，比如坐在桌前、趴在地板上、蜷在床上，哪怕是在家庭自驾游的车上，孩子也能把画板平衡地放在双膝上。

波阿斯，8岁，在素描本上画画。

最后，绘画环境需要给孩子安全感，这样才能让他们自由地尝试，表达自己的感受，创作一些他们愿意或者不愿意与他人分享的画。大部分小朋友还是希望能有一个家长在身旁，尤其是他们还需要有人来帮忙拔下水彩笔

笔盖，在画架上更换一张新画纸。但是，也有一些孩子在知道有成年人看着自己的时候，会有意识地改变他们所画的内容。有时候，孩子会画一些他们认为成年人期待他们画的内容；有时候，他们会涂鸦一通；有时候，他们会观察得十分投入，只沉浸在自己的世界里。为了在以上种种情况中帮助到孩子，家长应当试着学习降低自己的存在感。

绘画的工具和材料

你还记得小学每年开学的时候，自己拿到一盒崭新的蜡笔是多么兴奋吗？你甚至会拿着一种特别喜欢的颜色的笔，或是想要用它到处绘画，或是想把它珍藏起来，只用在一些最特别的画上。你还记得这盒崭新的蜡笔里第一次出现掰成两半的蜡笔时你的那种微妙的失落感吗？

说起来有点奇怪，但是如果询问一些成年人，他们是否还存有一些关于蜡笔的青葱回忆时，你会听到一些真诚的故事。其中，对我来说，最悲伤的一个故事主角是班里个子最高的那个男生。因为个子高，他总坐在最靠后的座位上，这也就意味着每次从班级公用的蜡笔盒里取笔的时候，他总是排在队伍的最后一个。50多年过去了，他依然能感到当年在画松鼠的时候，看着其他同学都拿完棕色、灰色和黑色的蜡笔，自己“不得不”把松鼠涂成橙黄色的尴尬。

由此，我们能发现，除了空间，准备各种有趣的、适龄的、优质的美术工具，对孩子创作出有表现力的画作也很有必要。此外，更优质、更好玩和多样的工具会产生明显的作用，直接激励孩子绘画。

但是在这里，首先要给大家做一点重要的安全说明。正如所有家长知道的那样，幼儿一拿到蜡笔就会往嘴里塞。而任何美术老师也都知道，那些被厂商打上“儿童专用”或者“小艺术家专用”标签，添加香味的胶水、颜料、水彩笔、彩色铅笔和其他绘画材料，对小朋友来说实在是过于诱人，让他们忍不住想尝一尝。因此，在为孩子买美术工具的时候，一定要确认包装上标有“无毒”的字样。在美国销售的产品里，你会注意到一个由美术和创意工具协会（ACMI, Art and Creative Materials Institute）认证的圆形AP（认证产品）标志，这个标志可证明该产品通过了毒理学家的安全性测试。此外，虽然有一些早教和儿童艺术博主可能会不认同，但实际上，别让孩子用手指蘸苹果酱、布丁和其他食物画画的做法非常有道理，只有这样做才不会让孩子弄混食物和美术用品的概念。

对于家长来说，被儿童美术和绘画厂商大力吹捧的各种各样的美术工具着实让人眼花缭乱。如果你真的能去一趟美术用品实体商店（或者是售卖美术用品的文具店），不妨和孩子一起看一看，比如选一选便笺本，试一试不同的水彩笔和其他绘画工具，等等。不管这个过程在一些人看来多么奇怪，但是对于那些青春期前的认真的小艺术家来说，能够选择“新型”和“专业”的绘画工具，会让他们感到非常满足——尤其是他们能够将一些绘画工具带回家的时候。让孩子们自己做选择，哪怕是选一种水彩笔，也能够

帮助他们建立自信，鼓励他们进行独立思考。

基本的绘画工具大致可以分为两类：用什么来画的用品和画在什么上面的用品。说到绘画工具，有很多东西可以尝试，选择也是五花八门。如今的蜡笔有纤细的、粗大的、圆形的、六角形的、粗短的或三角形的，最后的三角形的蜡笔对于小孩子来说，会更易抓握。蜡笔的质地也很多样，有适合画流畅内容的软笔，还有不易折断的硬笔。蜡笔的成分不再局限于以前的蜡材料和彩色颜料；如今，还有一些其他选择，包括蜂蜡和凝胶蜡笔等——强烈推荐这两种蜡笔，因为用它们在纸上画画会更顺滑，孩子不用太费力，就能画出鲜明和亮丽的颜色。此外，还有荧光蜡笔、闪粉蜡笔、画棒、油画棒和水溶性蜡笔等等。将不同材料混搭在一起，能很好地鼓励小艺术家进行创作。孩子兴奋地拥抱新工具时的热情，着实能让家长大吃一惊——尤其是当新工具是柔软又鲜艳的凝脂质地的蜡笔时。随着儿童不断发育和成长，他们会在画面中增加更多的细节，比如手指、眼睫毛和胡须等——这些元素都需要使用更加精细的画具才能完成。因此，根据经验法则来看：孩子越大，用的蜡笔越细。

对素描有着浓厚兴趣的大孩子，会更喜欢彩色铅笔组合迷你套装。比起蜡笔或水彩笔，铅笔的绘画效果更多变，它们可用于创作阴影和其他效果。石墨铅笔有着不同的标记：H代表硬度，B代表软度。4种铅笔（2H、HB、2B、4B）能够满足相当多不同绘画效果和技法的需求。选择什么彩色铅笔也常常有些艰难，因为便宜的铅笔很难保证颜色均匀丰富，还更易折断。因此，我还是建议避免选用便宜的彩色铅笔，如果铅笔芯太硬，在涂画大面积区域或者需要浓重颜色的时候，笔下的纸就很容易被划破。毋庸置疑，要不了多久，这些便宜点的铅笔就会被闲置在抽屉里。因此，请选择一款优质的彩色铅笔，哪怕在刚开始的时候，少给孩子提供一些颜色也可以。此外，有了铅笔，就还需要转笔刀和橡皮。新型的Hello Kitty（凯蒂猫）橡皮看起来是很可爱，但是便宜的白色橡皮也能做到这一点。只要保证其大小适合儿童抓握即可。

杰米，12岁，专注于铅笔画中。

儿童喜欢使用不同颜色的画笔和不同尺寸的画纸来画画。然而，虽然纸张的尺寸、厚度和质地不断变化，但是家长提供给孩子的主要画纸还是纯白色复印纸。复印纸可以使用，但是在某些情况下，这种纸也会让孩子感到灰心。这点对于幼儿而言尤其如此，他们在画画的时候，常常会画到纸张

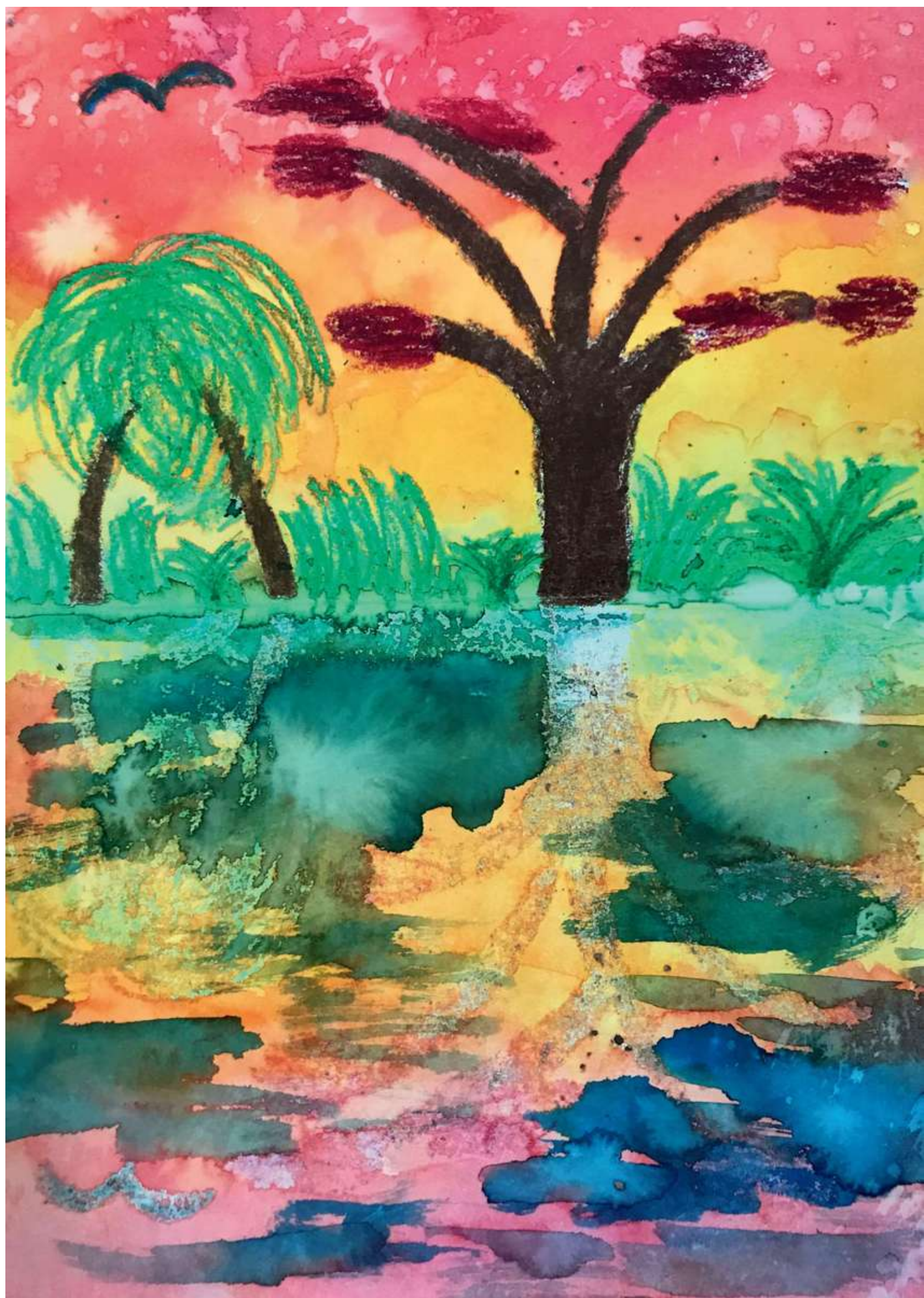
以外的地方或者桌子上去，因此，需要给他们准备更大尺寸的画纸。此外，复印纸和报纸一样相对较薄，受不住用蜡笔涂色时的力度，有些水彩笔的颜色还会渗到另一面。中等厚度的马尼拉绘图纸适合大多数绘画需求。某些绘画材料，比如油画棒、液态粉笔、粉蜡笔或胶水（对，胶水）等，都需要搭配使用更厚的纸张，有一定的纹理或者能吃墨的纸会比较好。很多不同类型和尺寸的纸张，包括彩色建筑用纸，都会根据不同尺寸，按价销售。为了便于换纸，父母不妨把胶装的本子改成环装活页的本子。大一点的孩子更喜欢用有封面的速写本，但是稍小的孩子的手部还不具备在绘画的时候捧住画本的能力。

由于蛋彩画和海报画一般都会用到笔刷，因此，也可以考虑笔刷和其他工具。但是，不要考虑“校园装”（跟我念：便宜）绘图套组里的细小笔刷画画，因为不好用，无论是画海报画、水粉画或水彩画都是如此。不过父母也完全没有必要为12岁以下的孩子购买艺术级的笔刷。幼儿需要的是一两支便宜的平头白野猪毛画刷，最好配有长长的木笔杆和金属套环（连接刷毛和刷杆的部分），以保证刷毛不会脱落。不要盲目选择尼龙刷毛的笔刷，因为这种笔刷只适用于丙烯酸画，无法蘸取蛋彩颜料。也不要选择用廉价塑料笔杆粘连的笔刷，这种笔刷只要被孩子放在水里泡一会儿，刷毛就会脱落。刷毛的宽度最好和成年人大拇指指甲盖的宽度相当——9号、10号、11号画刷最为合适。6岁及6岁以上的绘画者还需要一些圆头画刷，最好是小、中、大号的木质笔杆配金属套环。这些画刷最好由柔软、自然的毛发材料制成，以便在浸湿后下笔。（顺便提一句，为了防止这些好的新笔刷和家里的小狗一样脱毛，家长需要向孩子展示笔刷应该怎样在盛水的容器中浸湿，如何用抹布和纸巾擦去多余的颜料。）在五金店购买的泡沫笔刷和可填充泡沫头塑料瓶也同样适用于课堂，但是它们会“吃掉”太多颜料。有些孩子喜欢那些为他们特制的新型“点涂”画具。（用于宾果卡上的涂抹类工具不适合儿童使用。）但是，蛋彩颜料装在旋转或推拉式笔管里的画笔仍然是最佳选择。关于笔刷的保存，应当用洗笔皂和水彻底地将刷头清洗，然后将笔刷竖直地挂着晾干——保持笔杆垂直，刷头或海绵朝下。

如果在实体商店购买美术用品对你来说不太可能，你可以尝试在网上选择商品。当你存有疑问的时候，除了试错外，也没什么其他好方法。对于年长一点的孩子，家长可以为他们选用一些专门针对孩子绘画需求而生产画具的品牌。合适的绘画用具除了让孩子感到骄傲，还能够帮助他们画出更好的作品。让小朋友从更经济的品牌开始着手，没有什么坏处。但是，也请你意识到，这种预算很低的产品画出来的效果可能会颜色浅淡，画作更易被损坏，或者需要孩子的小手多用些劲。

作者维加，9岁多。在画出了光影的变化铅笔画基础上，维加用水彩刻画出一件挂在衣架上的旧背心。她仔细地画出了光影的变化——包括阴影和背心的内外部分——让她的绘画作品看起来更加真实，也体现出她接受过专业的美术指导。

作者安娜·B.，11岁半。在这幅虚拟的景色图中，作者尝试着在蜡笔之上覆盖水彩的画法。

为孩子提供优质、好用的工具很重要。此外，还应注意到孩子的特殊需求或喜好。有些孩子会明确拒绝使用折断的蜡笔。另一些孩子则不喜欢使用彩色粉笔，除非给粉笔包上纸，保证不会弄脏他们的手。针对左利手的孩子，还需要特别注意，在使用环装速写本或者用水彩笔之类不易变干的画具时，他们会很容易弄脏画面，从而感到挫败。同样，水彩画也会较难控制，因为这种材料需要加水调和，而水容易流动，带来不想要的污点。对于更年长的孩子，这种材料很适合那些有耐心等待每一层颜料慢慢变干再下笔的孩子试验分层和调配效果。但是，对于10岁以下的孩子来说，这个过程不免让人丧气，不过看着一摊水彩颜料流动到另一摊颜料上倒是很有趣的经历。

鼓励孩子“在纸上说出来”

对每个孩子的精神、社交和情绪发育来说，学习如何表达自我很重要。家长可以通过为孩子提供足够的机会，让他们取用所需物品，鼓励他们进行自我表达。绘画是一种儿童表达情绪的健康方式，无论他们的情绪是喜悦、悲伤、欢乐还是恐惧。如果他们不想大声说出自己的情绪，那么不妨哄着他们“在纸上说出来”。

有些美术材料必须在成年人的监督下才能使用，小朋友自己也能学到一些使用基本适龄绘画工具的简单准则。在可能造成不好的后果前，家长应该明确指出在利用工具和绘画空间方面，什么可以做，什么不可以做。比如，用蜡笔在纸上画画可以，画在其他表面则不可以；应该在水彩笔变干前盖上笔盖；取用和倒掉容器里的水需要成年人的帮助；所有的工具都应当在用完后放回相应的位置。随着孩子不断长大，他们在变得更加独立后，应该自行准备、使用和清理这些工具。

多一些时间做准备

孩子在很小的时候，便能随手自发地涂鸦，压根儿不会考虑自己在做些什么。但是随着年龄不断增长，他们会越来越希望通过绘画表达想法，因此，他们会渐渐地和成年艺术家一样，需要多一些时间做绘画的准备。

无论是成年人还是孩子，创作过程通常都包括以下的一些步骤。准备好可供使用的绘画材料之后，绘画过程的第一步，通常会从观察或者记住某事物开始，绘画者会在这个过程中得到某种启发或概念。第二步是一个分析过程，儿童（或成年艺术家）会就他们脑海中的某种想法、事件、物体或人物展开思考，然后在一刹那，获得某种灵感或想清楚某个问题。OK！第三步，用绘画工具、材料和技法进行试验。（这时候橡皮该发挥作用了。）最后一步是评价，在完成作品后，儿童（或成年艺术家）会想一想自己所画作品是否表达了自己的想法。对于年纪稍小的孩子来说，画完画就完事了，但是，随着孩子不断长大，他们会对自己的作品变得越来越挑剔，这也意味着家长会发现废纸桶里装满了孩子揉起来的半成品画作。一般来说，不管是儿童，还是成年艺术家，创作的过程都是自然而然发生的。家长应该意识到绘画需要时间，并且尊重这一点。换言之，除了提供空间、材料和鼓励，还需要为孩子提供足够的时间，让他们通过视觉方法来表达自我。

根据一些机构的建议，在储存绘画工具时，应保证它们整洁、醒目且便于取用。最常使用的工具，如蜡笔、水彩笔和铅笔等，应存放在透明塑料盒中。松散的纸张和便签本可以保存在抽屉、文件夹或扁平的盒子里。如果条件允许，一些基础的工具，如蜡笔和纸张，应放在小朋友自己就能拿到而不需要请家长帮忙的地方。这能够帮助孩子建立自信心，鼓励他们独立思考。家长还可以尝试改变为孩子提供的绘画工具和材料，以保持他们的积极性。

让孩子始终保持对绘画的兴趣

家长的话语——哪怕只是用来打打气的——也会被孩子当真。这些话会极大地影响孩子绘画的自信心、主动性、欲望和积极性。有时候，哪怕是善意的评价，也会被孩子理解为带有负面或批判性的意味。孩子渴望被表扬，会受到家长暗示的影响。本着帮助孩子培养创造力的目的，此处我为家长提供一些该说什么和不该说什么的建议。

首先，永远不要让孩子听到你说“我画不出来”。孩子听到家长说这话的时候，会觉得“我和爸爸一样”。在你声称“我画不出来”的时候，会向孩子传递一种即使他们不愿画也没关系，或者哪怕他们画了也画不好的信息。

其次，克制住自己想要修改孩子作品或者多加上几笔的冲动。永远、永远别从感性价值层面进行评价，诸如“这太美了”“你真是个伟大的艺术家”“你会成为下一个毕加索”等等。记住，在孩子最初的这几年里，你的目标不是教导孩子如何画画或者如何画得更好。儿童绘画作品能够体现他们在某个特定的时间点上，对周遭环境的所见、所知和所感等。随着孩子不断成长和改变，他们的绘画水平也会提升和改变。

当孩子请你为他们画点什么的时候，不妨建议他们自己先试一试，给他们提供一些线索，帮助他们集中注意力。比如，如果孩子让你画只猫，你可以说：“让我们来想想猫长什么样。”“它有几条腿呢？”“它的尾巴长什么样？”“它的耳朵长什么样？”“猫是怎么走动的？”“它是怎么睡觉的？”“你摸它的时候，它会有什么感觉？”“你在想到小猫的时候，还想到了什么呀？”

当孩子给你看了一张难以理解的图画时，控制自己，别问他们“这是什么”，不要去评价你看不见的内容，尝试评价一些你所看到的内容。比如，可以说：“我看到你在这里画了一些长长的、弯曲的红色线条，那里还有一些短短的、曲折的蓝色线条。”不要说：“这里画的是妈妈吗？”如果这样做，会让孩子自然而然地认为自己所画的内容就是你想让他们画或者你想看到的内容。这样一来，他们日后给你看的其他作品，都会变成一幅画“妈妈”的作品。

当孩子向你展示一幅成品时，哪怕你知道他们画的是什么，我也建议你对他说“跟我聊聊你的画吧”或者“你这幅画的主题是什么呢”。你还可以就自己所看见的内容做一些评价，提一些问题。比如，“我看到了一个大城堡，屋顶有旗子，窗口正有人往外看”“谁住在城堡里呢”“谁在窗子那儿”“他在想什么”“这些旗子代表了什么”，类似的开放式评价能够帮助孩子

看图编故事。

和周围的树木、灌木丛相比，这只猫显得非常大。作者莎拉，7岁半。她运用颜色和布局，强调了猫咪最为突出的特点：四条腿、尖锐的爪子、圆脸、大大的圆眼睛、立起来的橙色双耳以及快要触碰到云端的长胡须。作者在左下角画的小树强调了猫尾巴的长度和弧度。

当小朋友将自己的画从学校带回家的时候，老师常会在作品的背面写上作品的主题及孩子的名字，或者一段简短的描述，通常是孩子自己直接告诉老师的内容。家长应该就作品中能看得见的特别元素做一些积极的评价，比如，这里的绿色线条或那里的蓝色点点画得很有活力。让孩子跟你多说说画里的内容也很好。不要想当然地认为老师的描述和孩子的想法一样。小朋友可能完全不记得自己之前说过什么，也有可能彻底地改变图画呈现的意思。一般来说，年长一些的孩子在学校画的作品，除非是特意在美术课上画的内容，都能够反映课堂上学到的某样东西，主题十分明显。学校项目在家庭的延伸通常会是老师布置的作业，在这些情况下，家长可以就绘画主题去多探究一下孩子对课堂内容都有什么想法。

当孩子自发地画画时，他们常常是在表达自己对某人、某物或某件事的看法，这也意味着，他们的作品除了传达爱和快乐的情绪外，还会有恐惧、

愤怒、仇恨、迷茫、孤独或其他的强烈情感。绘画是儿童表达他们负面或正面情绪的有效方法，能够让他们将自己的感受落到纸上。

很明显，让孩子把自己讨人厌的哥哥或姐姐画成可怕的怪兽形象，远比让他们在现实中报复性地将哥哥或姐姐的衣物丢到窗外去好得多。而且，让孩子画出自己的愤怒，或者在被家长批评后编一个救赎的故事，这也是相对更加健康的纾解方法。想一想莫里斯·桑达克（Maurice Sendak）那本深受读者喜爱的获奖绘本《野兽国》（*Where the Wild Things Are*，1963）中，麦克斯没有吃晚饭就被送去睡觉后发生了什么。尽管有时候，家长也会怀疑孩子的作品是否包含一些更黑暗或难以名状的内容。在这里，我完全无意建议家长扮演受过培训的儿童心理治疗师的角色，但是荣格派心理学家格雷格·弗尔特认为，家长看儿童绘画时会发现一些线索。首先，作品的主要基调看上去是快乐、悲伤、恐惧还是什么？有没有什么地方看起来特别奇怪、严重扭曲或延长，或者一些元素位于奇怪的位置？画面上的焦点是什么人或者什么物品，孩子又将什么人或事物放到了边上？有没有什么角色看起来像是被画上的障碍物孤立、区分开或者隔离出去了？有没有什么明显被遗漏的事物或者人物？再次重申，家长永远不要充当治疗师的角色，特别是孩子会在很短的时间里就改变感受和情绪。请回忆一下，之前就有一个例子，老师错误地理解了孩子作品的意思，因为在她看来，孩子把他的新宠物——一只看起来悲伤的垂耳兔——画得有些不同寻常。如果家长觉得孩子的画作里有什么不对劲，不妨让孩子多说一说这幅画。请放心，孩子在大多数情况下都没什么问题。

表现中世纪城堡的水彩笔画。作者伊莎贝尔，5岁半。作者刻画了一些特别的建筑细节，如拱形窗户和城墙的锯齿状顶部。同时，图中还有一位戴着精美头饰的公主正从窗户处向外看，两面西班牙国旗正在风中飘扬。

Rome

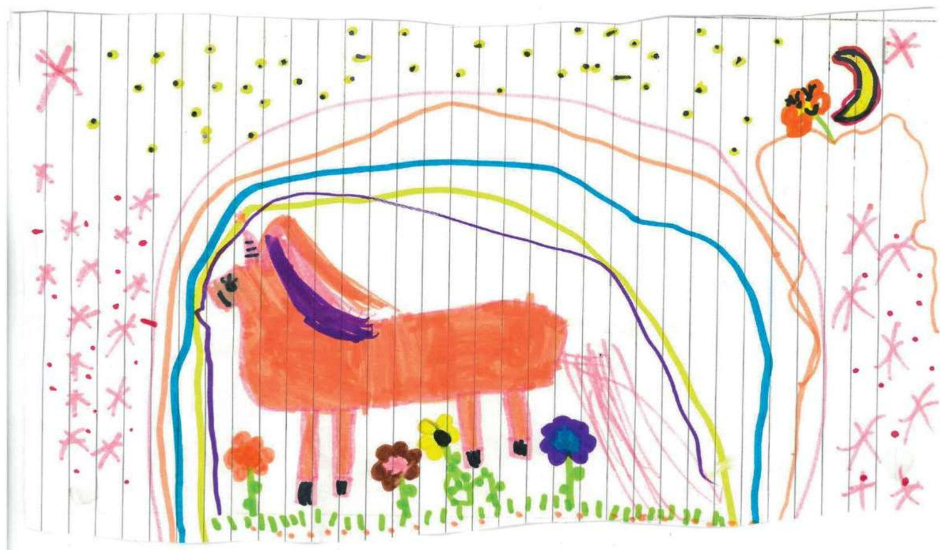
作者艾拉，6岁半，这幅水彩笔速写突出了几个站成一排、面向同一个方向的罗马士兵——他们都戴着头盔，有的还装饰了羽毛，他们都穿着制服，拿着盾牌。士兵们脸上的雀斑、睫毛和头发体现了他们的不同。肖像人物的重叠体现了绘画的复杂性。

展示移民登陆美洲的蜡笔和铅笔画。作者朱利安，8岁半。尽管画中没有出现人物或者动物，但是作者对船只的细节和登陆新土地这一事件进行了突出的刻画。

彩铅画。作者大卫，5岁半。作者描绘了一个可怕的场景——城市里的公寓起了大火。图画中，消防站大门已经打开，消防车整装待发，与周边其他的建筑、街道和旁观者相比显得十分巨大。作者还尝试用透视法呈现三维空间：街道右侧的成排建筑物本应该直立起来，它们看上去却像是倒塌了一样。

索菲，5岁半，绘制了一幅看起来很开心的水彩笔画，图中有一只打扮了的独角兽正站在花丛中。独角兽之上有彩虹，周围还配有月亮和闪烁的星星。

在如今的育儿圈里，就是否应该在家里展示自家孩子的画作有两种对立的态度。如果要展示，又该怎么展示呢？有的家长认为，儿童的绘画成长是一直变化的，一如他们的身体、社交、精神和情绪成长。因此，虽然画作可以展示，但也并非必须拿出来庆祝一番不可。对于这些人来说，将孩子的画暂时贴在冰箱上、钉在厨房的软木板上，或者在孩子自己的房间里挂上一阵子是合适的。另一些家长则认为，在这些地方展示孩子的画是对孩子的不尊重。对他们而言，一幅好的绘画作品，无论作者是谁，都应该被装裱起来，挂在配得上它的地方。而还有的家长则常常骄傲地在社交网站上晒孩子的作品。这一切很令人好奇，尤其是发生在学龄前儿童一般都记不住自己画过什么、涂过什么的前提下。

哪里最适合摆放孩子的画作呢？放在家里能让人一看就开心的地方吧！想要保存这些作品，你可以扫描或者拍下来，愿意的话，你还可以编一本“孩子的绘画史”。把那些画保存下来——那些你最喜欢或者对你来说有特殊含义的画，放在扁平的文件夹里，然后用铅笔在画的背面写上日期。有那么一天，家人会打开这个“时间胶囊”，然后发现时间的足迹。

艾拉，5岁。为这幅画取名为“坏蛋”，刻画了一个有点恐怖的形象，它戴着单眼眼罩，牙齿巨大，一手拿着刀剑，一手拿着盾牌。

艾瑞克，8岁多，在美术课上完成的复古蛋彩画，展示了两兄弟牵着他们的狗走在雪地里的场景。作者在画中对冬衣的图案和质地——针织毛衣、帽子、围巾和连指手套——以及小男孩冻得通红的脸颊进行了仔细的刻画。

对孩子绘画或有益、或有害的各种因素

不幸的是，有一些出于善意的抚养人和忙活半天的家长或老师的一些普遍做法看上去是艺术的举动，其实反而压制了孩子创意性的表达。对于孩子来说，艺术，特别是就绘画而言，其价值在于它是一种令人愉悦的活动，能够让人就他们所见、所知和所感进行自由表达。但是，不幸的是，人们不过是在推着孩子向模式化靠近，力图使他们努力变成特殊、强大、独立思考的个体。因此，家长必须有所预警，给孩子画画的自由。

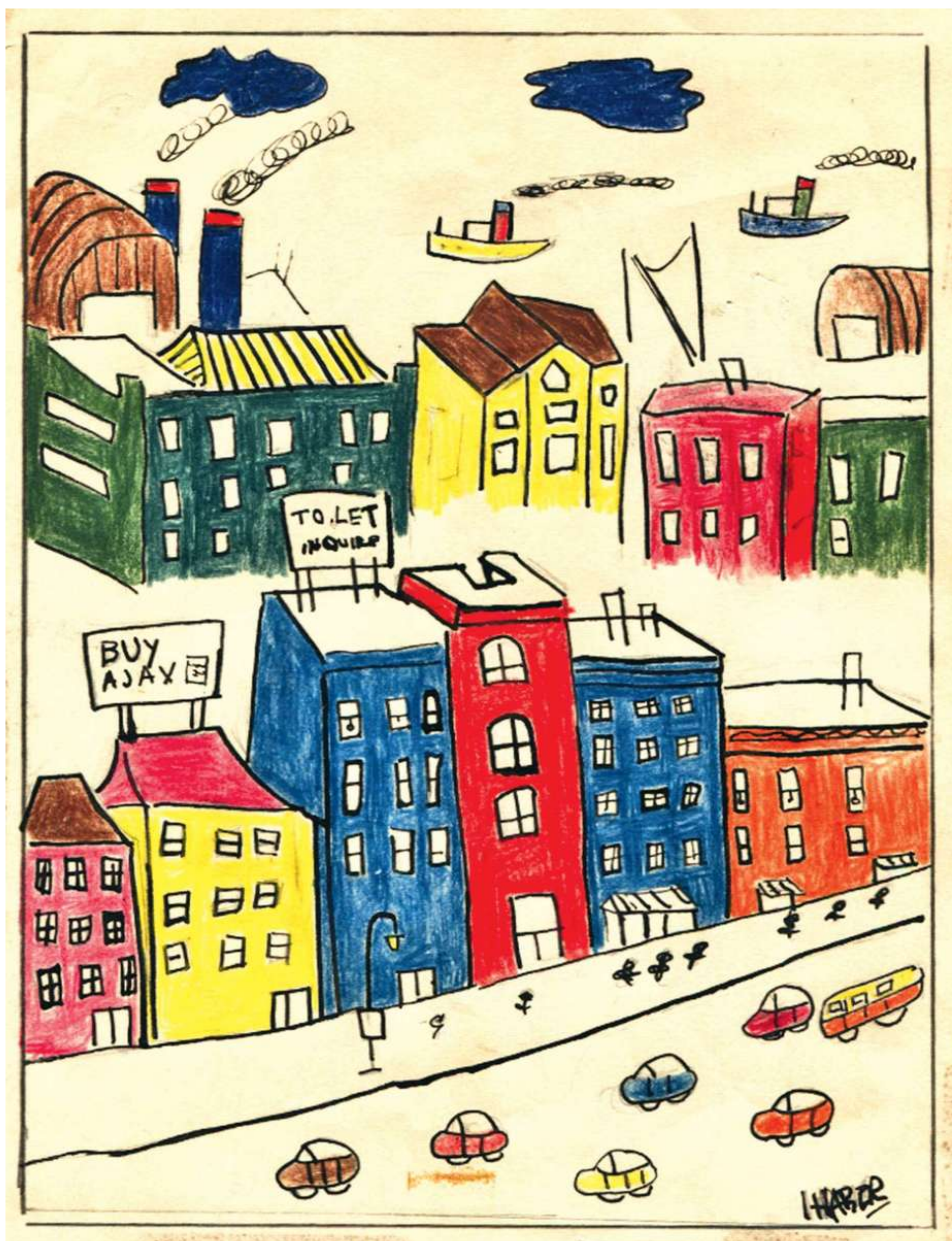
涂色书籍：经过大型玩具超市的艺术区时，根据当下最流行的儿童电影改编的涂色书铺天盖地。和那些声称在涂色书狂潮中获得放松感的成年人不同，让孩子在粗粗的黑框里为代表成年人视角的卡通人物涂上颜色，完全无法使他获得巨大的满足感。事实上，孩子常常会跳过印刷在本子上的线稿，重叠地画上自己的涂鸦。这样一来，家长们便陷入了困境。而且，很明显，类似的涂色书里会有一些产品植入，目的是引起读者对电影的兴趣，进行观影导流。让孩子使用这样的书籍，会让他们感到挫败。但是他们又真的想要涂色书籍。

模板：很多学校，都会让小学生在万圣节时带一些千篇一律的黑猫图片回家，在圣诞节时拿一堆白胡子的圣诞老人，在3月左右捎一些装饰有狮子和羊羔的纸板。这样的美术项目只能教会孩子们顺从，而不是表达自我。

练习册和工具包：为儿童预备的准成品产品一般包括练习册和工具包。这些东西里虽然有一些美术材料，但和艺术根本不沾边。持续地使用镂空模板、按点连线、迷宫、描图、数字填色等工具，和那些“魔法绘图工具包”（在看似空白的页面上涂上水，就会出现成年艺术家的作品）练习运笔能力，会抑制儿童创作的内在动力，抑制他们像成年人那样进行创造性思考的能力。

作者查尔斯·T.，9岁多，用铅笔精心绘制的“宝可梦”系列中的角色尼多娜（Nidorina）。

都市风光，绘于20世纪50年代，作者是12岁的伊拉·乔尔（Ira Joel），其灵感来自“小金书”系列中露西·斯帕拉戈·米歇尔（Lucy Sprague Mitchell）所著的《城市一年》（*A Year in the City*）图书的封面插图。

朱诺，8岁，在美术课上经老师指导，创作了一幅细腻的海象图。

儿童艺术展览和比赛：儿童常常会因为自己的绘画被展览而感到自豪，因此，展示儿童作品是件好事——如果展览能够尊重这些画作和孩子。此处提到的展览和比赛指的是针对年纪相仿的孩子收集作品，并专业地布展，让作品水平、整齐地挂起来，画与画之间留有“气口”的展览和比赛。由于孩子的需求、兴趣、能力和经历各不相同，把他们每个人都当成特殊的个体来看非常重要，因而为学龄前儿童举办比赛完全没有道理。因为组织这么低龄的儿童的绘画比赛违背了一个常识，即每个孩子的作品都在表达自己，有属于它们的价值。此外，是否真的有人具备资格来评判这些不同孩子的绘画作品也是一个问题。

描图：一般说来，美术教育者都不赞成描图，尤其是低龄儿童描图，因为描图永远无法真实地表达出描图者自己的想法和情绪。有一个经典的例子，讲的就是描图如何禁锢了一个4岁孩子在画飞鸟上的创造力。填色书中预画有一群鸟，看上去就像是一堆宽宽的大写字母V，在看了这本填色书后，这个女孩在画别的鸟时，都只会重复地画这些“V”。然而，随着孩子不断成长，他们会有一种越来越强烈的冲动，想要用“正确的方式”来画画，尽可能地画得真实一些。对于那些从来没有近距离看过海象的人而言，如果他们连一张照片都没有研究过，很难画之有物。同时，几乎很少有10岁左右的孩子在拿到书籍、杂志、动漫或者上网看到心爱的卡通图或

者超级英雄照片时，会去细细地研究角色的衣服或体格特征。当然，凡事皆有例外，比如，有些图会被单独拿来启发灵感或者用来训练个人美术技能。

模范教师菲利普·马塔斯卡斯（Philip Matsikas）曾在芝加哥大学实验学校担任过多年五年级（学生为10~11岁）美术教师。20多年前，他发明了一种“五年级美术记录卡©”（5th Grade Fine Arts Notecards ©），每个学生可以选择并以微缩图的形式重新诠释一幅艺术名作，自己创作一幅水彩画。这些卡片后来被打印出来，成套售卖，让学校受益颇丰。在提到家长和其他教育者是否应该质疑“描画”方式时，他如此写道：

> 通过以微缩图形式诠释一幅（经过挑选的）世界艺术精品，不仅可以让学生学到传统艺术史的内容，还能令其在创作中掌握自主权。在这个长期的过程中，学生会获得重要的经验，他们观察得越来越准确，使用视觉表达武器时也会变得更精准和自信。从学生画在纸上的内容中能看出，他们画的造型越来越特殊，颜色调配得越来越微妙，技法和表现力也不断提升。人们将会在一张不到12平方英寸[注]的复印纸上，发现一个审美体验的虚拟世界。

然而，对年长一些或颇具艺术天赋的孩子来说，尽管在一些例子中，描图可能会提升他们的观察力和画工，尤其是在专业美术教育者的指导下，但是，这样的方法也会伤害孩子的自发性，让他们对自己的想法和艺术表达感到异样或者不安。

在数字时代，有很多特别为儿童设计的绘画软件和应用程序。然而，问题的重点是孩子到底想如何去“画画”。大部分的软件、应用程序和设备都无法还原传统绘画的触觉体验。不过，它们可以作为给孩子的便携式学习工具使用，用起来很有趣。

大部分电脑、安卓设备和苹果平板电脑的绘画应用程序都会使用相似的界面，即使是为儿童开发的内容也是如此。程序里会有一些砖块似的菜单图标，为用户提供众多绘画工具和实现不同效果的工具，比如铅笔、笔刷、粉笔、颜料盒、线条和橡皮等等。点击一下，选择工具，即可开始在屏幕上“绘画”。有很多程序都是专为4岁及以上儿童设计的，例如，绘儿乐艺术工作室（Crayola Art Studio，仅限电脑端）的产品，配有可选择和粘贴的“橡胶图章”、墙纸（背景图案）以及剪贴画风格的卡通人物造型等等。其他广受好评的安卓版儿童绘画应用程序还包括：内含有趣的霓虹效果的“儿童涂鸦”（Kids Doodle）、可以让儿童将自己的涂鸦加到动漫冒险之旅中的“滴答滴答小画家”（Dipdap）等。适用于苹果平板电脑的应用程序

有“涂鸦好友”（Doodle Buddy）和“绘画板”（Drawing Pad），后者也有安卓版本。

另一种和在纸上绘画的体验更加相似的方式是在简单的液晶绘画平板上画画。这些产品拥有多种功能，是老式书写板的升级版。即使是小朋友也可以轻松地在上面进行涂鸦，但其磨损也很快。有一些顶级制造商针对这种书写方式专为儿童开发了便携式液晶书写/绘画平板，如V.one Technology、NEWYES和VPRAWLS等。

为了满足人们使用更先进技术的需要和实现更细致绘画的需求，和冠公司（Wacom）生产了一系列设备产品，如和冠影拓绘画板（Intuos，可连接至台式电脑或苹果笔记本电脑）及和冠智能数位板（Bamboo，可连接至苹果平板电脑或其他移动设备）。配合压敏笔和驱动软件，这些设备就能够架起传统绘画带来的体验感和科技之间的桥梁。但是，由于他们的产品价格较高且更为复杂，因此，还是更适合那些自认为技术精湛的美术专业的年轻学生。

---

1. 1平方英寸＝6.4516平方厘米。

如何带孩子解读展览中的画作

数年前，在纽约古根海姆博物馆（Guggenheim Museum）里，一位博物馆讲师带领着一群四年级学生（9~10岁）站在毕加索的画《女子头像——多拉·玛尔》（1939年）前，她让孩子们猜猜这幅名画画的是什么。不一会儿，一个机智的小女孩便回答说：“哦，那是一头有头发的猪。”

儿童的美学观念与成年人不同。对于学龄前儿童来说，那些挂在博物馆墙上、由他人创作的画作，并不算“艺术”，在他们眼里，“艺术”是他们自己创作的作品。

正如罗恩菲德和布里坦所指出的那样，儿童在5~12岁的生理和心理不断成长，会发生巨大的变化。这种成长是儿童领悟艺术、形成艺术审美判断力的关键因素所在。4~5岁的孩子看画，能够判断、识别和列出自己熟悉的物件和颜色。但是，他们无法将自己确定的事物与另外的事物联系起来，也无法以“整体”的概念去理解作品。例如，他们无法感受画作中的“情绪”，也无法理解艺术作品想要传达的内容。直到7岁左右，孩子才能将画中内容联系起来，试着去解读一幅作品。（想想那头“有头发的猪”。）等到了10~11岁时，儿童才能具备一个足够大的单词库，开始理解成年人用语言和术语对艺术作品的阐述。直到那时，他们才能开始去体会一幅画作讲述了什么。

带着孩子参观艺术博物馆看似是一项艰巨的任务，尤其是对那些无法确定自己是否能帮助孩子从艺术中“学到”什么内容的家长。博物馆一直以古板守旧而闻名，有一些至今仍然如此。事实上，有些美术馆会把艺术作品放在很高的位置，以至于孩子如果没有家长抱着，就完全看不到画作的内容。还有一些展馆，光线十分昏暗，令人几乎无法看得清墙上的说明牌。我认为，更糟糕的一点是，有些博物馆为了推动人流不断移动，不在展馆中设座位。对那些行动不便的人和老年人来说，想要长时间地参观较为困难。好在近几年，有些博物馆已经开始改变旧习，更加欢迎多样化的观众，展览环境也更适合全家参观或儿童参观。

这种重要的变化还发生在新的建筑、美术馆的展品陈列和教育项目上。以前说到艺术史，人们认为对某件艺术品的解读只存在唯一的一种“真理”，学者和策展人说什么便是什么。而如今对艺术史的理解，再也没有什么唯一的“真理”了，观众的知识和生活经历将会影响他们对作品的理解。换言之，每个人，即使是幼童，都可以有自己的一番解读。

对于那些并不那么熟悉展出的艺术品，或者在面对当代艺术史时有所犹豫

的家长而言，这样的改变或许会让他们感觉宽慰一些。研究表明，2~3岁的学龄前儿童对抽象派画作和写实派画作并没有什么偏好。然而，幼童在看到明艳和对比强烈的色彩、简单的构图、熟悉的物品以及有清晰的空间关系的作品时，会产生更为积极的反馈。正如他们自己的画风一样，随着不断成长，他们会越来越喜欢写实主义和更复杂的构图。

家长可以利用开放式问题，就具体的作品与孩子展开讨论，提问可以算得上是最大程度开发艺术能力的好方法。答案不分对错，每个人都能从作品中找一些内容来支持自己的观点。有一项主要面向美国校园的视觉思考策略项目，正是通过艺术欣赏的方式来帮助学生思考和表达自我的。这个项目的工作人员经常会向孩子提三个问题：这张图里正在发生什么？你因为看到了什么才会这么说？我们还能发现什么？

孩子回答后，老师（或工作人员）可以进行解释和延伸。例如，如果一个孩子称自己在画上看到了一个花园，大人便可以说："我看到了，你的这个花园位于图画左侧的背景里。"这样做的目的是为了让孩子感觉有人能够理解他的反馈。这种方法与源于二十世纪六七十年代的价值澄清法（一种教育学理论）和认知行为疗法（心理学）的"移情聆听"策略直接相关。

人物是儿童绘画最早期的内容之一，因此，孩子将目光投向人物是一个自然而然的起点。博物馆里的肖像画展馆是用来进行开放式询问的最佳地点之一。可以请孩子选一幅他们想进一步了解的人物肖像画，然后就画中的人物，让孩子直接将自己的问题提出来，并基于所看见的一切，假想这个人会如何回答，建立相关的联系。比如：

关于你的生活，你有什么想告诉我的吗？

关于我的生活，你有什么想了解的吗？

你为什么穿着这套衣服？

你那个又高、又紧、又硬的衣领会不会磨脖子？

你的衣服会不会把腰束得太紧了？

你晚上吃什么？

画里的这只狗叫什么名字？

你总是带着这把剑吗？重不重？

跟我聊聊你的宝石胸针。

根据博物馆馆藏情况，适合孩子探索的主题艺术展馆还包括古埃及馆、非洲馆……从中选择一个展馆，让孩子仔细观察作品，找一找线索，试着回答一些与这些艺术作品相关的文化问题、环境问题。问题的答案不应该是某种编造的猜测，而是基于他们真实所见的内容：他们的信仰体系是什么？统治者是谁？这些物品是用来做什么的？谁会用？他们的日常生活如何？在这些物品的发源地，植物、动物、地理环境和自然资源都是什么类型的？人们穿的是什么？那里天气如何？

建议年纪更小的孩子可以和家人一起做寻宝游戏，全家人可以一起寻找包含某种元素的艺术品，比如天使、运动、猫、狗、神话人物或者怪兽等。每个人选一件自己最喜欢的作品，并向他人解释为什么选这一件。

想要参观得有趣，不妨试试让家人选择某幅画或某件雕塑中的某个形象，然后摆出同样的姿势，并保持15秒钟。又或者，以小组或个人的方式进行头脑风暴，列举脑海中想到的词汇并进行分享。

很多较大型的博物馆都会在网站上为家庭参观者提供一些很好的建议。以下是一些不同博物馆的常见建议，以及一些基于我个人经历写的小贴士。

1. 如果条件允许的话，选择在工作日参观，这时候的人流量会比周末少。

2. 从博物馆的网站上下载可使用的地图或者家庭活动指南，并在参观前仔细阅读。

3. 事先了解厕所的分布位置。

4. 在线查阅博物馆时间表，看看你参观的那天有没有特别的家庭项目或者儿童活动。

5. 查阅博物馆关于手推车（折叠式婴儿车）的规定。（不同展览，规定不同。）

6. 在衣帽间寄存厚重的外套、背包和大包。大部分博物馆都提供免费的寄存服务。

7. 不要试图看完一切。计划在展馆里待的时间不要超过1个小时，计划讨论的作品不要超过10件。

8. 参观中，可以在博物馆的咖啡馆稍作休息，吃点东西，在博物馆商店买一些明信片或者其他纪念品。

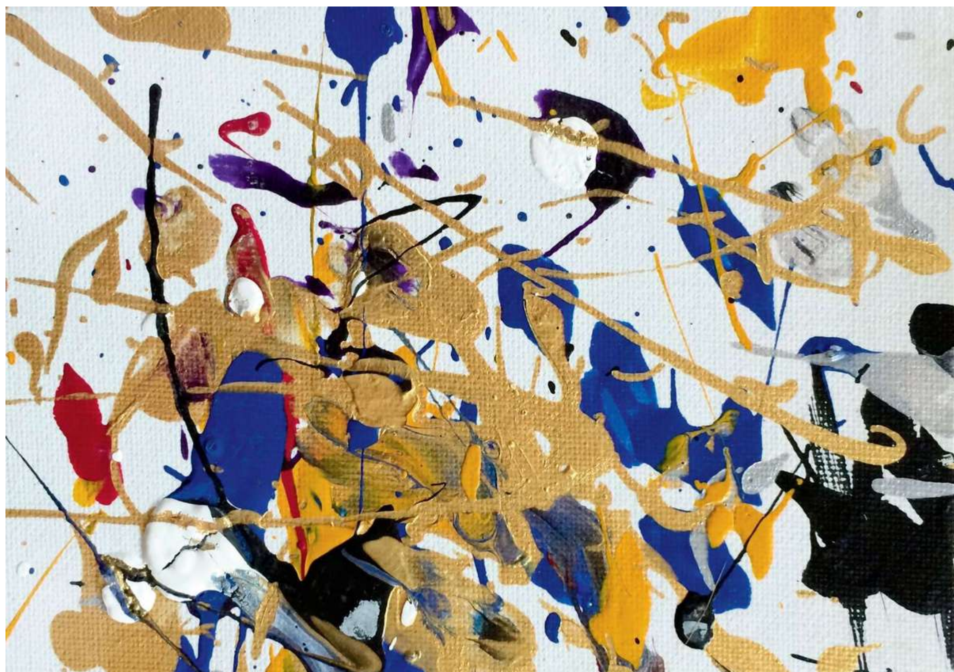
9. 在参观前，和孩子一起阅读博物馆展馆规定，比如，不要奔跑、不要吃东西和不要触摸艺术品。

10. 向工作人员咨询是否可以拍照。了解关闭照相机闪光灯的方法。小心其他参观者，不要为了自拍而挡到其他人的视线。

11.分享观点。

作者爱默生，4岁。受马克·夏加尔（Marc Chagall，上图）、杰克逊·波洛克（下图）启发而创作的蛋彩画。

一个重要的提示：大部分中、大型博物馆都有着丰富的、各式各样的藏品，因此参观中都会不可避免地遇到很多裸体艺术品。我记得，伦敦的泰特美术馆（Tate Gallery）曾围绕着名为“粗鲁的绘画”的巧妙主题，开发了一条自行参观的家庭路线。除了那些美妙的19世纪、20世纪的作品，这条路线中还包括了很多哥特式晚期和文艺复兴时期的作品，如裸露着部分胸口、正在给婴儿耶稣喂奶的圣母像。作为家长和抚养人，你可以提前准备一下，在孩子指着那些符合解剖学原理、全身赤裸裸地面对着观众的希腊雕像并咯咯窃笑时，预先想好你该如何应对。

蜡笔画。作者朱利安，6多岁，灵感来自文森特·梵高（Vincent van Gogh）的《星月夜》（*Starry Night*）。

还有一个最重要的建议：参观过程中，不妨将重点集中到一到两个展馆或者某个特别的主题上，比如脸庞、动物、男英雄和女英雄、衣着、帽子和头饰、男神和女神、颜色、盔甲和武器、花朵、乐器等，或者是某种特别的文化，如古埃及、美洲、亚述国、美索不达米亚、印度、非洲等的文化，又或者是某种特别的艺术类型，比如摄影、雕塑、纺织品、绘画、壁画、微缩模型、手稿、木乃伊等。

有研究显示，观赏优秀的艺术作品能够提高儿童的绘画质量。前面的图就是一些受艺术作品启发后画出来的儿童绘画。

最后，不要让你的参观活动在走出博物馆大门时结束。回到家中，问问孩子最喜欢博物馆的哪一部分，最喜欢哪一幅作品以及为什么。大多数博物馆都藏了许多艺术品，但由于场地限制，展品只是其中的一小部分。作为家长，你可以在博物馆的网站上查询到更多馆藏的艺术品，特别是那些能够吸引孩子的作品。除了按照时代、艺术家姓名、材质和地点进行分类，还可以根据主题或关键词搜索，如龙、马、儿童或交通等。此外，你还可

以计划再次参观这家博物馆的其他展馆或特展，或者选择另一家博物馆日后参观。

参考文献

Brittain, W.Lambert, *Creativity, Art, and the Young Child* (New York, 1979)

Burt, Sir C.L., *Mental and Scholastic Tests*, Education Officer'

Department, London County Council (London, 1922), available at www.archive.org

Cadwell, Louise Boyd, *Bringing Reggio Emilia Home: An Innovative Approach to Early Childhood Education*(New York, 1997)

Corcoran, A.L., 'Color Usage in Nursery School Painting',*Child Development*, xxv/2 (June 1954), pp. 107–13

Cox, Maureen, *Children's Drawings* (London, 1992)

Edwards, Betty, *Drawing on the Right Side of the Brain*, revd *edn*(Los Angeles, ca, 1989)

Furth, Gregg M., *The Secret World of Drawings: A Jungian Approach to Healing through Art*(Toronto, 2002)

Gardner, Howard, *Art, Mind, and Brain: A Cognitive Approach to Creativity*(New York, 1982)

—, *Artful Scribbles: The Significance of Children's Drawing* (New York, 1980)

Goodenough, F.L., *Measurement of Intelligence by Drawings*, Measurementand Adjustment Series, ed. L.Terman (Chicago, il, 1926)

Hurwitz, A., 'Al Hurwitz Art Education Timeline Project', ed. Judith M.Burton and Adrienne D'Angelo, Program in Art and Art Education, Teachers College, Columbia University, 2014, http://hurwitz.tc.columbia.edu

Kellogg, Rhoda, *Analyzing Children's Art* [1969] (Brattleboro, vt, 2015)
—, and Scott O'Dell, *The Psychology of Children's Ar* (New York, 1967)

Lowenfeld, Viktor, *Your Child and his Art: A Guide for Parents* (New York, 1954)

—, and W.Lambert Brittain, *Creative and Mental Growth*, 8th edn (Upper Saddle River, nj, 1987)

Malchiodi, Cathy A., *Understanding Children's Drawings* (New York, 1998)

Pelo, Ann, *The Language of Art: Inquiry-based Studio Practices in Early Childhood Settings* (St Paul, mn,2007)

Piaget, Jean, *Judgment and Reasoning in the Child* (Patterson, nj,1959)

—, and B.Inhelder, *The Child's Conception of Spac* (New York, 1967)

Room 241, 'Art and Schools: Is Art Losing its Foothold in Elementary Schools?', Concordia University, https://education.cu-portland.edu/blog, 31 January 2013

Striker, Susan, *Young at Art: Teaching Toddlers Self-expression, Problemsolving Skills, and an Appreciation for Art* (New York, 2001)

Varnedoe, K., 'Your Kid Could Not Do This, and Other Reflections o Cy Twombly', moma *Bulletin*, 18 (Autumn–Winter 1994), pp. 18–23 Walker, Tim, 'The Testing Obsession and the Disappearing Curriculum',nea *Today*, www.neatoday.org, 2 September 2014

致谢

任何一部关于儿童绘画成长的书籍，都离不开艺术、早期教育、认知学和临床心理学等领域的众多研究者、从业者和作家的共同努力。此处，我想特别强调一下维克多·罗恩菲德1947年出版的《创造与心智的成长》的重要性，这本书至今仍然是最有影响力的艺术教育书籍之一。我从没想过自己会写这样一本书，此处应该感谢在我之前担任马萨诸塞伍斯特公立学校艺术总监一职的奥拉·盖蒂（Ora J.Gatti），是她坚持让每个艺术教师——包括我在内——在走进课堂前，去理解罗恩菲德的观点。此外，还要感谢另一位著名的同事和朋友，已故的艾尔·赫维茨（Al Hurwitz），他曾担任纽顿公立学校（Newton Public Schools）的艺术总监和马里兰艺术学院艺术教育系主任，他为人热情，充满智慧，常常敦促我写一本这样的书。还有其他一些基于专业经验为我提供洞见的人，包括经验丰富的艺术家和艺术教育家菲利普·马特斯卡斯（Philip Matsikas）、杰奎琳·罗斯（Jacqueline Ross）以及我的丈夫亚力山德罗·托雷（Alejandro Torre）等。

在此，我想真诚地感谢瑞克新图书公司的编辑主任薇薇安·康斯坦汀诺博罗斯（Vivian Constantinopoulos），她为我提供了机会，并给了我巨大的支持、指导和宝贵的编辑意见，更不用提在此过程中，她表现出的无尽耐心和一贯的幽默。没有她的持续帮助和鼓励，这本书就永远无法出版。我还要感谢艾米·塞尔比（Aimee Selby）为本书提供校对，感谢凯蒂亚·达菲（Katya Duffy）为本书提供了好看、有现代感的设计。

写这样一本书，对图片的需求也少不了。非常感谢那些为本书提供儿童早期艺术表达案例，并允许我在书中使用这些图画和照片的家长、朋友、同事，以及那些如今已长成大人的学生。在此，我要感谢：约书亚·阿克曼（Joshua Ackerman）、瑞贝卡·泰茨·阿克曼（Rebecca Teitz Ackerman）、杰西尼娅·阿尔瓦莱茨（Jessenia Alvarez）、希尔维亚·安哥斯（Silvia Angos）、安德里亚·布拉迪（Andrea Brady）、杰森·布莱恩特（Jason Bryant）、拉斐尔·布斯塔曼特（Rafael Bustamante）、贝斯（Beth）和艾瑞克·迪纳（Eric Diner）、海米·邓恩（Hymie Dunn）、吉莉安·埃勒斯（Gillian Ehlers）、梅赛德斯·格茨（Mercedes Gertz）、帕特里西奥·格雷罗（Patricio Guerrero）、圣地亚哥·格雷罗（Santiago Guerrero）、艾拉·乔尔·哈勃（Ira Joel Haber）、罗伯特·哈勃（Robert Haberer）、莱斯利·哈金–多维克（Leslie Hakim-Dowek）、玛丽亚·乔弗莱（Maria Jofre）、汤姆·贾德（Tom Judd）、爱丽丝·凯姆维斯（Alice Keimweiss）、安妮·莱斯（Anne Leith）、艾瑞卡·露娜（Erica Luna）、

朱莉亚·曼德勒（Julia Mandle）、希思·德·贝弗尔（Cees de Bever）、乔斯·安吉尔·曼德兹（Jose Angel Mendez）、黛安娜·佩里顿（Diana Periton）、维罗妮卡·佩山特斯（Veronica Pesantes）、萨莉·皮特斯（Sally Peters）、简·菲利普斯（Jane Phillips）、夏尔曼·皮卡德（Charmaine Picard）、玛丽亚娜·萨弗尔卡达（Mariana Saforcada）、惠特妮·斯考特（Whitney Scott）、朱丽叶·索尔斯（Juliet Sorce）、阿比盖尔·凡·斯特拉特恩（Abigail van Straaten）、帕特里西亚·苏克莫罗斯基（Pat-ricia Sukmonowski）、麦克·布拉尔（Michael Bral）、詹妮弗·兹特隆·索米（Jennifer Zitron Suomi）、斯蒂芬妮·斯耶特（Stefanie Syet）、查尔斯·桑顿（Charles Thornton）、帕特里西亚·库梅·桑顿（Patricia Coomey Thornton）、玛丽亚·孔苏埃洛·托姆（Maria Consuelo Tohme）、米蕾娅·维拉多米亚（Mireia Viladoumiu）、欧文·沃伦（Owen Warren）、多纳·威尔森（Doina Wilson），以及丹尼尔·杨（Daniel Young）一家等。

从更个人的角度来说，我要感谢家人在我小时候给我的不断鼓励。我的祖母把我从学校带回家的每一幅画作都当作宝贝一样珍藏。我的阿姨贝弗送给我人生第一套油画棒——一套装在非常异域风情和专业的日式木盒里的48色文具——以及我的第一本艺术图画百科全书，这本厚重图书中的精美图画深深地鼓励了我。当然，还要感谢我的妈妈为我搭建了一个小小的艺术工作室，让我在那里自由地尝试各种颜色和材料。她看到我在客厅墙壁上画黑色波尔卡圆点时，并没有阻止，反而担心擦掉这些笔迹会损害我的艺术敏锐度。她还常常带着我参观艺术展览和博物馆，在那里，她会和我坐在一起，问我看到画后有什么想法。对此，我非常、非常感恩。

还要感谢以下书页上的照片提供者：

贝斯·迪纳；阿比盖尔·凡·斯特拉特恩；杨；加尔维（H.Garvey）；多尔摩（D.Dolmao）；朱莉亚·曼德勒；拉斐尔·布斯塔曼特。